

Mary Whyte
Guan Weixing
Liu Yi
Zhou Tianya
Janine Gallizia
Dean Mitchel
Stan Miller
Carla O'Connor
Dmitry Rodzin
Yuko Nagayama
Carlos Leon Salazar
Cheng Wen-Chen
Anna Ivanova
Tejo van den Broeck
Pasqualino Fracasso
Ibe Ananaba
Olga Ivleva
Kiril Bozhkov
Slava Prishedko
Boonkwang
Noncharoen
Andrey Zadorin

секреты
мастеров!
masters'
secrets!

KONSTANTIN STERKHOV

MASTERS *of* WATERCOLOR®

КОНСТАНТИН СТЕРХОВ
МАСТЕРА АКВАРЕЛИ

portrait and figure

портрет и фигура

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
www.m-planet.ru

ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ

KONSTANTIN STERKHOV

MASTERS of WATERCOLOR

Interviews with
watercolorists

face and figure

КОНСТАНТИН СТЕРХОВ

МАСТЕРА АКВАРЕЛИ

Беседы
с акварелистами

портрет и фигура

Стерхов К. В.

С 79 Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Портрет и фигура: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. — 144 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-3303-2 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-91938-596-7 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Коллекция интервью «Мастера акварели», представленная вашему вниманию, — итог пяти последних лет деятельности К. Стерхова: один год — одна книга. Все художники и их работы, которые включены в книгу, интересны и значимы в мире современной акварели. Некоторые широко представлены в Интернете, некоторые — в гораздо меньшей степени. Тем не менее настоящее издание — это личное общение и искренние ответы художников о том, что их интересует больше всего, — об АКВАРЕЛИ. Этот том имеет одну особенность. Вопросы художникам задавались почти одинаковые. Тем интереснее различие их ответов! Книга будет интересна и профессиональным художникам, и любителям данной техники живописи.

ББК 85.14

Sterkhov K. V.

С 79 Masters of Watercolor. Interviews with watercolorists. Face and Figure: Textbook. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2018. — 144 p.: ill. — (University textbooks. Books on specialized subjects).

The collection of interviews «Masters Of Watercolors», which is brought to your attention, is the result of 5-years work of K. Sterkhov: one year for each book. All the artists and their works which are included in the book are interesting and important in the world of contemporary watercolor. Some are well represented on the Internet, some to a much lesser extent. However, these are personal conversations, with the sincere responses of artists about their major interest — watercolors. This particular book has a specialty. Most of the artists were asked same questions. The more fascinating is to find difference in their answers! The book will be interesting for professional artists and amateurs who work in that technique.

Автор выражает благодарность всем, без кого эта книга была бы невозможна:
жене и детям; всем духовным и творческим единомышленникам и всем,
кого искренне интересует акварель; моему духовному учителю Шри Матаджи;
Мишель Кайла, которая проверила весь английский текст; Анне Михайловой,
которая сделала все русские тексты литературными и профессионально корректными;
всем художникам, согласившимся принять участие в проекте; рекламодателям;
издателю и всем сотрудникам издательства «Планета музыки»,
участвовавшим в издании этой книги.

The author expresses his gratitude to all the people without whom this book would have been impossible: his wife and children, all spiritual and creative associates and all who are sincerely interested in watercolor, his spiritual master Shri Mataji; Michelle Kaila, who checked all English text; Anna Mikhailova, who corrected and edited all Russian texts; all the artists agreed to take part in the project; the publisher, and all employees of the publishing house “The Planet of Music”, participated in the publication of this book.

Издатель
Анатолий КНОП

Обложка
К. В. СТЕРХОВ

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018
© К. В. Стерхов, 2018
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2018

Оглавление

Гуан Вейсин	6
Лю Йи	12
Тянья Чжоу	18
Стан Миллер	22
Кирил Божков	27
Мэри Уайт	32
Анна Иванова	40
Карлос Леон Салазар	46
Ибе Ананаба	51
Бункванг Нончароен	56
Ольга Ивлева	60
Валентина Верлато	64
Паскуалино Фракассо	71
Жанин Галлиция	75
Юко Нагаяма	80
Карла О'Коннор	87
Теджо Ван ден Броек	94
Слава Пришедько	100
Эудеш Коррейя	105
Дмитрий Родзин	109
Чэн-Вэнь Ченг	114
Дин Митчел	120
Андрей Задорин	127
об авторе	134

На обложке / Book Cover

М. УАЙТ. Красное. Фрагмент.
M. WHYTE. Red. Fragment

С. МИЛЛЕР. Взгляд. Фрагмент.
S. MILLER. Gaze. Fragment

Contents

Guan Weixin	11
Liu Yi	16
Zhou Tianya	21
Stan Miller	26
Kiril Bozhkov	31
Mary Whyte	38
Anna Ivanova	44
Carlos Leon Salazar	50
Ibe Ananaba	55
Boonkwang Noncharoen	58
Olga Ivleva	63
Valentina Verlato	70
Pasqualino Fracasso	74
Janine Gallizia	78
Yuko Nagayama	86
Carla O'Connor	92
Tejo Van den Broeck	98
Slava Prishedko	104
Eudes Correia	108
Dmitry Rodzin	113
Chen-Wen Cheng	119
Dean Mitchel	126
Andrey Zadorin	132
about the author	136

ЛЮ ЙИ. Призрак Эффеса. Фрагмент.
L. YI. Phantom of Ephesus. Fragment

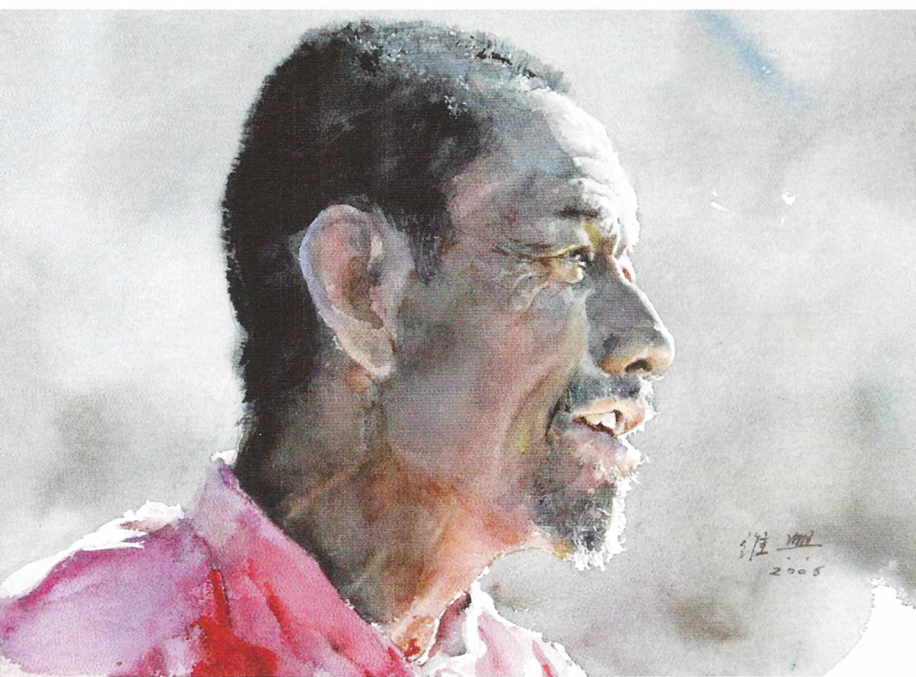
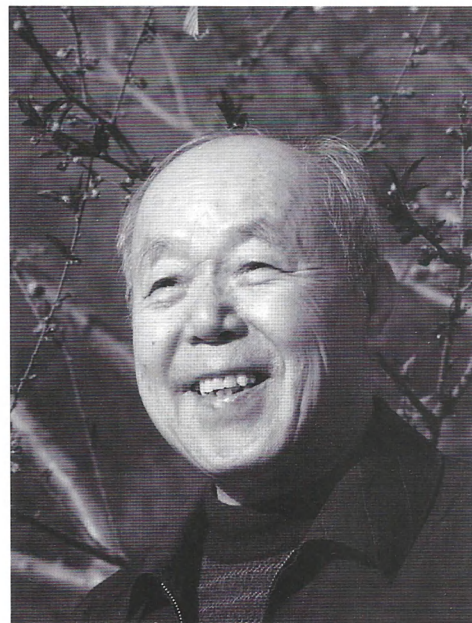

А. ЗАДОРИН. Без названия. Фрагмент.
A. ZADORIN. Untitled. Fragment

Вейсин ^{Китай} Гуан

www.guanweixing.com

Достижения Гуана Вейсина в акварели высоко оценены мировым искусством. Он считается одним из самых авторитетных и влиятельных акварелистов. В настоящее время Гуан Вейсин является директором Союза художников Китая, вице-президентом Китайской Ассоциации акварели, присяжным заседателем Национальной выставки акварели и признанным мастером изобразительного искусства на национальном уровне.

К Какое место занимает портрет в Вашем творчестве? Как известно, портреты, особенно акварельные портреты, — очень сложный предмет. В истории изобразительного искусства выдающихся мастеров акварельных портретов или тех, кого можно назвать портретистами, довольно мало. Однако никакие другие виды искусства и сюжеты не могут быть столь же заразительными, как акварельные портреты, которые меня привлекают. Я хочу попробовать и понять, что я могу сделать, потому что в моем искусстве акварельные портреты играют доминирующую роль.

В. ГУАН. Голова крестьянина.

W. GUAN. Peasant Head. 28×40 cm. 2006

В. ГУАН. Девушка в голубом платье / W. GUAN. Girl in a blue dress. 50x39 cm. 2006

Какие преимущества в работе над портретом дает акварель?

Поскольку акварель относится к водным краскам, ей присущи легкость, свежесть и прозрачность — те качества, которыми отличаются написанные акварелью портреты. Таких результатов невозможно добиться в других техниках — акварель создает уникальные и захватывающие художественные эффекты.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

В моей палитре несколько видов красок, которые имеют сложный состав и используются для всего. Поэтому я не готовлю какие-то особые краски в палитре.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Надо сказать, важны оба фактора. Удачное тональное решение основано на контрасте теплых и холодных цветов. Тон придает цвету более художественное звучание и выразительность. Без верно взятого тона цвет будет выглядеть «просевшим», некачественным.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Конечно, свет играет важную роль: переднее, боковое и заднее освещение дает совершенно разные эффекты. Обычно я ставлю боковое освещение, которое

позволяет мне выявить объем модели. Заднее освещение используется только для некоторых специальных задач, в то время как прямое переднее не дает никаких особых эффектов.

Как Вы находите объект для портрета?

Я езжу в разные места, чтобы знакомиться с представителями разных профессий — это могут быть фермеры, крестьяне, шахтеры, моряки и т. д. Это не всегда просто, зато картины будут иметь более высокую художественную ценность. Однажды я проезжал на небольшом автобусе мимо сельской ярмарки, когда в толпе, примерно в десяти метрах, мое внимание привлек крестьянин лет пятидесяти с выражением простоты и мудрости на лице. Но автобус не мог остановиться, и мы продолжили путь до места назначения. После обеда я сразу же отправился на поиски крестьянина и был очень раздосадован тем, что не мог его найти. Пришло время уезжать, и я попросил дать мне еще двадцать минут. На этот раз мои усилия принесли плоды. Я был очень взволнован, а потом создал портрет крестьянина с лицом философа «Человек с гор Вуменг».

Важно ли знать модель лично?

Да. Если вы лично знаете портретируемого, вы будете лучше понимать его, изучите его душу и изобразите его глубже.

В. ГУАН. Голова крестьянина / W. GUAN. Peasant Head. 38×50 cm. 2006

В. ГУАН. Венок / W. GUAN. Crown. 38×50 cm. 2006

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

Первое впечатление принесет вам ощущение свежести и вдохновит вас на творчество. Но вы не сможете полностью понять свою модель, пока внимательно не изучите ее. Поэтому каждая картина является результатом тщательного наблюдения и длительных размышлений.

Что помогает Вам схватить характер?

Реалистическое пластическое искусство показывает характер людей через неподвижный и беззвучный образ, что очень сложно. Если мы хотим создать живые и достоверные изображения, мы должны хорошо схватывать черты лица, руки, характерные движения и позы, даже одежду и фон. Характер человека проявляется во всем. Художник должен чутко улавливать особенности внешности человека, а не исходить из заранее выученных концепций. Черты лица показывают характер, а характер

определяет черты. Попробуйте передать черты людей, и вы сможете выразить их характер.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

Несомненно, в реалистической живописи важны точные пропорции и очертания — это базовое требование. Но все это из области техники и навыков, это относится к поверхностному уровню. Но выражение лица и язык тела — это уже более глубокий уровень, это позволяет раскрывать характер и эмоции людей. Например, в «Гражданах Кале» Родена поднятая ладонь и опущенные руки показывают страдания перед неизбежной смертью.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Пытаюсь изобразить характер персонажей и внутренние эмоции и создать подлинную и живую жизнь.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

В моем опыте имеют место обе ситуации, но я предпочитаю выбирать моделей среди новых людей, чья новизна возбуждает во мне сильное желание работать. Тем не менее иногда картина с одного ракурса не может выразить все ваши чувства, и у вас все еще остается что сказать. Тогда вы создаете несколько разных картин с той же моделью. Например, герой картин «Человек с гор Вуменг» и «Сморящий» — один и тот же крестьянин.

Согласны ли Вы, что сходство в портрете — не единственное, что делает его удачным?

Подобие — один из важных факторов реалистической живописи, но главное — передать духовный облик портретируемого и чувства художника по отношению к нему. В идеале портрет должен быть похожим на модель и в то же время — создавать определенный образ, показывать некий типаж.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

В. ГУАН. Голова крестьянина / W. GUAN. Peasant Head. 38×50 cm. 2006

What place does portraiture take in your Art?

As everybody knows, portraits, especially watercolour portraits, is a very difficult subject. In the history of human fine arts, outstanding watercolour portrait masters, or who can be called portrait masters, are quite few. However, no other kinds of art and subjects can be as contagious as watercolour portraits, which appeals to me. I want to try, to see what I can do, because in my art, watercolour portraits take the dominant role.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Being a painting language with water as the medium, watercolour's feature of freshness, liveness, and transparency is certainly introduced into portraits, which has advantages over other kinds of painting, and which will present unique and exciting artistic effects.

Do you limit your palette when you paint portraits?

In my palette are few kinds of paints, which are complicated and deal with all subjects. So I don't prepare some particular paints in the palette.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

In fact, both factors are important. Fine tone is based on the contrast of warm and cold colours. Tone makes colours of greater artistic taste and value. Without tone, colours will have a look of low grade and low quality.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Of course, light will play an important part: front lighting, side lighting and back lighting will cause quite different effects. I usually prefer side lighting, which enables me to outline the dimension of the model. And back lighting is just for some special subjects while the real front lighting occupies no position.

How do you find an object for your portraits?

I visit groups of people with different careers — in countrysides, mines, grasslands, harbors and so on. In this way we can meet with individuals featuring different jobs, though it is difficult. However, the paintings will be of higher artistic appeal. Once, I was riding a small bus through a countryside fair when in the crowds, around ten meters away, a peasant in his fifties with the image of simplicity and wisdom caught my eyes. But the bus couldn't stop and we continued on to the destination. After the meal, immediately I went back to look for the peasant. I was quite disappointed not to find him. It was time to leave. I asked for another twenty minutes. This time my efforts paid off. I was very excited, and later produced the portrait of the peasant with a philosopher's face "Man from Wumeng Mountain".

Is it important to know the object personally?

Yes. If you know the object personally, it will further your understanding of them, you can learn their spirit, and depict them deeply.

Guan Weixing's accomplishment in watercolour is highly praised. He is regarded as one of the most authoritative and influential watercolourists. At present, Guan Weixing is the director of China Fine Arts Association, the vice president of Chinese Watercolour Association, the juror of National Watercolour Exhibition, and titled national-level Master of Fine Arts.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

The first impression will bring you the feeling of freshness, and inspire you to create. But you can't comprehend thoroughly until you have observed them carefully. Therefore, every painting is the product of careful observation and repeated deliberation.

What helps you to capture the character?

Realistic plastic arts show people's character through motionless and soundless image, which is very difficult. If we want to create lively and authentic images, we must have a better understanding and appreciation of their facial features, arms and body language, and even their clothing and background. People's characters are found all over themselves. We have to be sensitive to catch their unique parts, instead of making them conceptual. Features show the character, and character contains features. Try to catch people's features and you can express their character.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

In realist painting, there is no doubt that accurate shaping and precise proportions are important, and at the same time the basic requirement. But all those belong to the field of techniques and skills, the skin-deep, while the applying of body language goes to the profound level, because the body language can expose the people's character and emotions. For example, in Rodin's "The Burghers of Calais", the raised hand and the hanging arms, just like songs, show the misery of facing imminent death.

What do you focus on when you work on portraits?

Trying to depict the subjects' character and inner emotions, and creating an authentic and lively life.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

Both situations exist in my experience, but I prefer to have different people as my subjects, whose freshness stirs my strong desire. Yet, in some situations, one painting from one angle cannot reflect all of your inner feelings, and if you have a lot more to say, then you can create different paintings using the same model. For example, "MAN FROM WUMENG MOUNTAIN" and "STARING" are based on the same peasant.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

The likeness is one of the important factors in realist painting, but what's more important is similarity in spirit and painter's inner feelings based on the subject. It is perfect to be authentic to life and at the same to be typical and idealistic.

Лю Ии закончил художественный факультет Шанхайского университета. Учился на Высших акварельных курсах в Академии художеств Китая. Преподавал в Шанхайском технологическом институте, институте Искусства и Дизайна. Вице-президент Международного Акварельного общества IWS, организатор Биеннале IWS в Китае. Член Союза художников Китая и Китайского акварельного общества.

К

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Когда я начал карьеру художника, я в основном писал пейзажи провинции Цзяннань. На Седьмой Китайской художественной выставке в 1989 году я получил главную награду в Шанхае.

После этого у меня появилась возможность заниматься именно тем, что мне к тому моменту стало особенно интересно — портретами, и я полностью отдался этой теме.

В истории живописи на протяжении тысяч лет портрет играл важную роль как отражение воли и творческого потенциала художника. Использование акварели для портрета — это сложная задача, требующая высочайшего мастерства и привлекающая публику. Соответственно, портрет является вершиной акварельной живописи, а также высочайшим приоритетом в моей художественной работе. Я пишу акварельные портреты уже 30 лет. По большей части я пишу работы на тему балета, и они привлекают внимание публики по всему миру. Для меня это большая честь.

Какие преимущества в работе над портретом дает акварель?

В акварели вы постоянно имеете дело со случайностями и неожиданными результатами, поэтому акварель — самая сложная техника. Я считаю, что акварель не дает

ЛЮ ИИ. Портрет молодого человека.
LIU YI. Portrait of a young man. 56×38 cm. 2016

ЛЮ ИИ. Призрак Эфеса / LIU YI. Phantom of Ephesus. 76×105 cm. 2014

особых преимуществ для написания портретов. Среди акварелистов не так много художников, способных написать отличный портрет. Для этого требуется хорошо знать материалы, понимать законы композиции, уметь контролировать влажность, соблюдать определенную последовательность работы — все эти факторы влияют на результат. Сейчас у меня довольно большой опыт написания портретов, и они хорошо приняты публикой. Это моя награда за годы напряженной работы, но это не преимущество техники акварели.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Я стараюсь сохранять прозрачность и чистоту акварели. Конечно, я не использую много цветов в своей палитре, у меня всего около 20 различных пигментов.

Желтые: 208, 269, 234, 238.

Красные: 331, 366, 370, 567.

Синие: 506, 512, 533, 535.

Зеленые: 616, 623, 633, 662.

Коричневые: 339, 409, 411, 701.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Цвет отражает свет. Помимо исходного цвета объекта, есть еще и интерпретация этого цвета художником, которая зависит от его цветовой схемы и палитры. Художник может создавать различные эффекты в зависимости от своего замысла — подчеркивать теплые или холодные, яркие или серые тона в зависимости от своего впечатления от изображаемого предмета. В моих портретах цвет — главный элемент, он привносит жизнь в живопись. В процессе живописи важно помнить о цветовой схеме, чтобы передать атмосферу и настроение — иногда оно драматичное, иногда спокойное — чтобы максимально полно раскрыть потенциал цвета.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Свет определяет цветовое восприятие, потому что, когда есть свет, мы видим цвета и объем предмета. Поэтому освещение так важно для создания композиции. Освещение влияет на цвет модели.

Как Вы находите объект для портрета?

Я восхищаюсь теми художниками, у которых есть свои модели. Поскольку я пишу именно балерин, у меня не такой большой выбор, и каждая модель — это новая сложная задача. Поэтому так трудно создать совершенное произведение.

Важно ли знать модель лично?

Из истории живописи мы знаем, что многие успешные произведения были основаны на хорошем знакомстве с моделью. Поэтому портретисту важно знать и понимать модель — тогда ему будет интереснее работать, личные впечатления от общения могут усилить профессиональный интерес художника, и результат может оказаться особенно удачным.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

В процессе собирания материала первое впечатление — самое важное. Это как старое высказывание «любовь с первого взгляда», оно усиливает интерес художника, что позволяет создать более успешное произведение.

Что помогает Вам схватить характер?

В реальной жизни каждый человек обладает своим характером. Для художника важно передать не только внешность модели, но и схватить характер, передать

ощущение радости или грусти. Например, открытые люди обычно имеют сильный характер. Художник может сделать акцент, чтобы передать эту черту через глаза, руки, характерные особенности кожи.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

Они одинаково важны и влияют друг на друга. Для портретной живописи наиболее важная часть — это знание анатомии и строения тела человека. Чем лучше вы это знаете, тем точнее будет живопись, и таким образом будет передан язык тела.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Я концентрируюсь на том, чтобы выявить особые свойства акварели как материала. Это главное ее отличие от других техник живописи, в которых вода не используется. Если вы не уделяете особое внимание воде, вы не сможете написать хорошую работу и не сможете раскрыть красоту акварели.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Работая с одними и теми же моделями, вы лучше контролируете свою живопись — это придает вам уверенность, но работать с разными моделями интереснее.

ЛЮ ЙИ. Нежный шепот / LIU YI. Soft Whisper. 56×76 cm. 2012

ЛЮ ЙИ. Новая обувь.
LIU YI. New shoes. 56×76 cm. 2014

Согласны ли Вы, что сходство в портрете — не единственное, что делает его удачным?
Работая над портретом, самое главное — показать особую красоту вашего творения, поэтому вам нужно использовать воображение и специальную технику, а не только «копировать и вставлять».

СОВЕТ МОЛОДЫМ ХУДОЖНИКАМ

Акварель популярна у молодых художников. Акварель из-за своей непредсказуемости является самой сложной техникой, поэтому ею непросто овладеть. Поэтому, чтобы стать успешным акварелистом, необходимо пройти хорошую школу живописи и иметь терпение, творчески подходить к работе и уметь рисковать.

ЛЮ ЙИ. Портрет Арины.
LIU YI. Arina's portrait. 56×38 cm. 2013

Liu Yi is graduated from the Art Department of Shanghai Huadong Normal University. Studied at the Advanced Training Class of Watercolour Art in China Art Academy. Taught at Shanghai Applied Technology Institute and Art & Design Institute. Deputy Director of IWS, organizer of Biennale IWS in China. Member of China's National Artists Association and China's Watercolour Artists Association.

What place does portraiture take in your Art?

When I started painting, I used to paint country scenes of Jiangnan landscape. At the 7th China Art Show in 1989, I won the first prize for Shanghai. After that, I had the chance to paint portraits, which had at that time aroused my interest, and so I indulged into it.

In the history of painting, over thousands of years, portrait painting was important, as it reflected the will and the creativity of the painter. Using watercolour for portrait painting is challenging, full of perfection, attracting an audience, and hence it has become the highest goal in watercolour painting. It also has a high priority in my artwork. I have been painting watercolour portraits for 30 years now. I mostly paint ballerina subjects, and these have attracted attention internationally. I feel very honoured about this.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Watercolour is full of accidental results and surprises, therefore, this is the most difficult medium for portrait

painting. So I believe there is no advantage of this medium in painting portraits. In the world of watercolour, there are not many painters who can paint excellent portraits. There is knowledge in watercolour portrait painting. The composition, the control of water, the steps and the technique all influence the way the painter wants to portray. Now I have quite a lot experience in painting portraits, and they have been well accepted by the audience. This is the reward after years of hardwork, but not the advantage of watercolour.

Do you limit your palette when you paint portraits?

I am trying to maintain the transparency and the purity of watercolour. Of course, I don't use many colours in my palette — about 20 different colours.

Yellow: 208, 269, 234, 238

Red: 331, 366, 370, 567

Blue: 506, 512, 533, 535

Green: 616, 623, 633, 662

Brown: 339, 409, 411, 701

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

Colour is the reflection of light. Showing the original colour of the object, colour scheme and palette is the interpretation from the painter that portrays the subject. The painter can portray different effects due to his thinking or ideas, to bring out warm, cool, bright, and grey impressions. In my portrait painting, colour is the main element, and this brings the painting to life. In the process of painting, it's important to focus on the colour scheme, to bring out the atmosphere and the mood — sometimes it's strong, sometimes it's natural, with the goal to let the colour effect its full influence.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Light is determining the colour effect. Because there is light, we can see the colours and the three dimensional effect, therefore it is light that is important for presenting the composition, and the effect of colours on the models.

How do you find an object for your portraits?

I admire those painters that have models of their own. In my ballerina painting, I have difficulty to choose my own models, and every model creates different challenges. So it is difficult to have a perfect painting.

Is it important to know the object personally?

In the history of painting, many successful paintings actually required a good understanding of the model,

ЛЮ ИИ. Портрет Арины 2.
LIU YI. Arina's portrait 2. 56×38 cm. 2013

so it is important for the painter to understand the model, because this will bring out stronger enthusiasm for creation with a stronger impression, that can make the composition extraordinary.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

In the process of collecting reference material, the first impression is very important. It's like the old saying of "love at first sight" — it will arouse the interest of the painter, which will lead to a more successful painting.

What helps you to capture the character?

In real life, every person has a different character, it is important for the painter to capture not only the outlook appearance of the model, but also his character, and his feelings of happiness or sadness. For example, people with an open-minded character might have a strong character, and the painter can emphasize this by capturing this special point through their eyes, the details on their skin, including their hands.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

They are both important and related to each other. For portrait watercolour painting, the most important part is the demand of the knowledge of anatomy and human structure. The more you know it, the more it will be

precise for the painting, and hence bring out the body language of the portrait.

What do you focus on when you work on portraits?

I will focus on presenting the characteristic of watercolour. This is the main difference from other media without water. If you do not emphasize the importance of water, you cannot make a good watercolour, and can't bring out the characteristic of watercolour.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

When working with the same model, one will have better control of the painting, and will be more confident, but working with different models will arouse more interest.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

When painting a portrait, it is most important to bring out the special "beauty" of your creation, so you have to imagine and use special techniques, and not only just copy and paste.

Watercolour is popular with young artists. Watercolour is most difficult media because of its unpredictable outcome, so it's not easy to learn. Therefore, if one want to be a successful watercolour painter, he must have good basic foundation of painting and patience, a creative mind, and be a risk taker.

ЛЮ ЙИ. Разговор / LIU YI. Conversation. 56×76 cm. 2016

Чжоу Тянья — всемирно известный акварелист. Он живет в Шэньчжэне, работает как профессиональный художник и является куратором Культурного Общественного центра Луоху. Тянья — член многих акварельных и художественных обществ, в том числе Китайского союза художников (CAA), Американского акварельного общества (AWS), Национального акварельного общества США, почетный член Австралийского акварельного института (AWI) и канадского общества акварелистов (CSPWC). Он получил множество крупных наград на национальных и международных выставках, а его работы находятся в многочисленных публичных и частных коллекциях в Китае и за рубежом, в том числе в Национальном художественном музее Китая. Тянья также является известным куратором и организатором многих международных мероприятий в Китае, включая Международную биеннале в Шэньчжэне. Он написал несколько книг, которые стали бестселлерами по акварели в Китае.

К

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Я никогда не ограничиваюсь определенными темами. Я рисую все, что меня интересует — это могут быть фигуры, пейзажи, натюрморты и т. д.

Но моя любимая тема — по-прежнему фигура, поэтому я бы назвал себя художником-акварелистом, рисующим людей. Работы с человеческими фигурами играют важную роль в моей живописи.

Какие преимущества в работе над портретом дает акварель?

Я не думаю, что акварель дает какие-то преимущества в портретной живописи. Напротив, с акварелью совладать сложнее, чем с любыми другими художественными материалами. Совершенно очевидно, что художников-акварелистов, работающих с фигуративом, меньше, потому что эта область является наиболее сложной.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

На мой взгляд, мы можем применять цвет в портретной живописи двумя способами: вычитанием и добавлением. Вычитание означает, что мы можем ослабить объективные цвета и подчеркнуть субъективные, чтобы сделать картину более гармоничной. В то время как добавление означает добавить некоторые субъективные цвета к объективным, чтобы сделать картину более яркой, и в этом случае уделяется мало внимания цвету в тональном отношении. Я предпочитаю последний, поэтому я никогда не ограничиваю свою палитру.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Да, очень важно. Свет помогает сделать фигуру более выразительной и создать лучшую атмосферу. Я придаю большое значение световому решению.

Т. ЧЖОУ. Тибетская девочка.
T. ZHOU. Tibetan Girl. 41×31 cm. 2014

Т. ЧЖОУ. Ритуал.

T. ZHOU. Ritual. 75x55 cm. 2015

Shouling AWS.NWS.
2015.6

Как Вы находите объект для портрета?

Мне нравится выражать свои идеи через портреты пожилых людей, детей, а также женщин. Мои модели в основном из Тибета. Я бывал там и собирал материал для портретов, рисуя или фотографируя.

Важно ли знать модель лично?

Я думаю, важно. Когда мы знаем портретируемых лично, это помогает нам понять их уникальность. Это укрепляет мое первое впечатление от человека, позволяет лучше передать его характер, дух или психику.

Что помогает Вам схватить характер?

Наверное, внимательное наблюдение. Умение следить за мимикой, тонкими изменениями в выражении лица, движениях или жестах помогает мне передать характер.

Что важнее передать — язык тела или точные пропорции?

Я думаю, что и то и другое имеет одинаковое значение. Чтобы достичь совершенства, вам нужно делать все возможное в обоих направлениях.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Я сосредотачиваюсь на выражении лица, главным образом на частях, которые могут двигаться, таких как глаза, рот, гибкие мышцы, а также на движениях. Как говорится в нашей китайской поговорке, глаза — это окно ума, поэтому я фокусируюсь на них.

Согласны ли Вы, что сходство в портрете — не единственное, что делает его удачным?

Определенно, сходство является основой, но не самоцелью. Фотоаппарат справляется с этой задачей лучше — но это всего лишь машина без эмоций. Она может преуспеть в объективности, но не будет субъективности. А вот художники — люди, они эмоциональны. Со своими субъективными эмоциями художники могут передавать характер объекта, дух, психику и могут усиливать их через свои картины. В этом смысле портрет никогда не будет успешным без подобия, но слишком много подобия его испортит. В общем, лучше добиваться сходства как по внешнему виду, так и по сути.

Т. ЧЖОУ. Мать / T. ZHOU. Mother. 23×28 cm. 2014

Zhou Tianya is an internationally well-known artist in watercolor. currently he lives and paints in Shenzhen, China, and works as curator and professional artist of Public Luohu Cultural Center. Tianya is a elected member of many watercolor and art societies, including China Artists Association(CAA), American Watercolor Society(AWS), National Watercolor Society(NWS) of USA, Honorary Member of Australian Watercolour Institute(AWI), Canadian Society of Painter in Water Colour(CSPWC). He has won many major awards in national and international exhibitions, and his works are in numerous public and private collections in China and abroad, including the National Art Museum of China. Tianya is also a well-known curator and author, who has successfully organized many international events in China, including Shenzhen International Watercolor Biennial. He edited several books that have become among China's best-selling watercolor books.

What place does portraiture take in your Art?

I never limit myself to certain themes. I draw anything I am interested in, such as figures, landscapes, still objects and so on. But my favorite theme is still figure painting, that's why I would define myself as a watercolour figure painter. Figure painting plays a major role in my works.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

I don't think watercolour has any advantages in portrait painting. In contrast, watercolour is more difficult to handle with than any other painting materials. It is quite obvious that there are fewer watercolour figure painters, therefore this field is more challenging.

Do you limit your palette when you paint portraits?

In my opinion, we can apply colour to portrait painting in two ways, deduction and addition, contrasting with the colour of subjective objects. Deduction means that we can deduce objective colours and highlight subjective ones, so that we can make the painting more harmonious. While addition means to add some subjective colours to the objective ones, so as to make the painting more colourful, and it pays little attention to colour tones. I prefer the latter, therefore, I never limit my palette.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Yes, it is true. Light will help to make figure more colourful, and will help to create a better atmosphere. I emphasize on the design of light.

How do you find an object for your portraits?

I prefer to convey my ideas with the painting of the elderly, children as well as women. My source materials or figures are mainly from Tibet. I went there and found my models by sketching or taking photos.

Is it important to know the object personally?

I think so. It will help us to capture the uniqueness of the objects when we know them personally. It will strengthen my first impression of the object, so that I can better convey his character, spirit or inner mind.

What helps you to capture the character?

I think it is delicate observation. To observe carefully about their face, subtle changes in facial expressions, motions or body languages, it will help me to capture the character.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

I think both are of the same significance. To become perfect, you need to do the best on both sides.

What do you focus on when you work on portraits?

I focus on facial expressions, mainly on parts than can move, such as the eyes, the mouth, the flexible muscles as well as motions. As our Chinese saying goes, the eyes are the window of mind, so they are my primary focus.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

Definitely, likeness is the foundation but not the destination. Camera can do better in likeness, but it is only a machine without any emotions. It can do well in objectivity but lack of subjectivity. On the other hand, painters are humans, and therefore are emotional. With their objective emotions, painters can capture the object's character, spirit, as well as inner minds, and can strengthen them through their paintings. In this sense, a portrait will never be successful without likeness, but too much likeness will ruin it. In all, it is better to be alike both in appearance and presence.

Т. ЧЖОУ. Идут в город.
T. ZHOU. Go to town. 76×56 cm. 2014

Стэн Миллер США

<http://stanmiller.net>

Стэн Миллер является профессиональным художником в области акварели и яичной темперы уже более тридцати лет. Художник экспонировал свои картины на многочисленных выставках, в галереях и музеях. Он является членом Американского акварельного общества, а также лауреатом премии AWS. Стэн Миллер также ведет семинары и занятия в Спокане (США) и дает мастер-классы по всему миру.

К Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?
Мне нравится рисовать портреты так же, как и все другие сюжеты — пейзажи, натюрморты, а иногда животных. Портреты гораздо труднее продать.

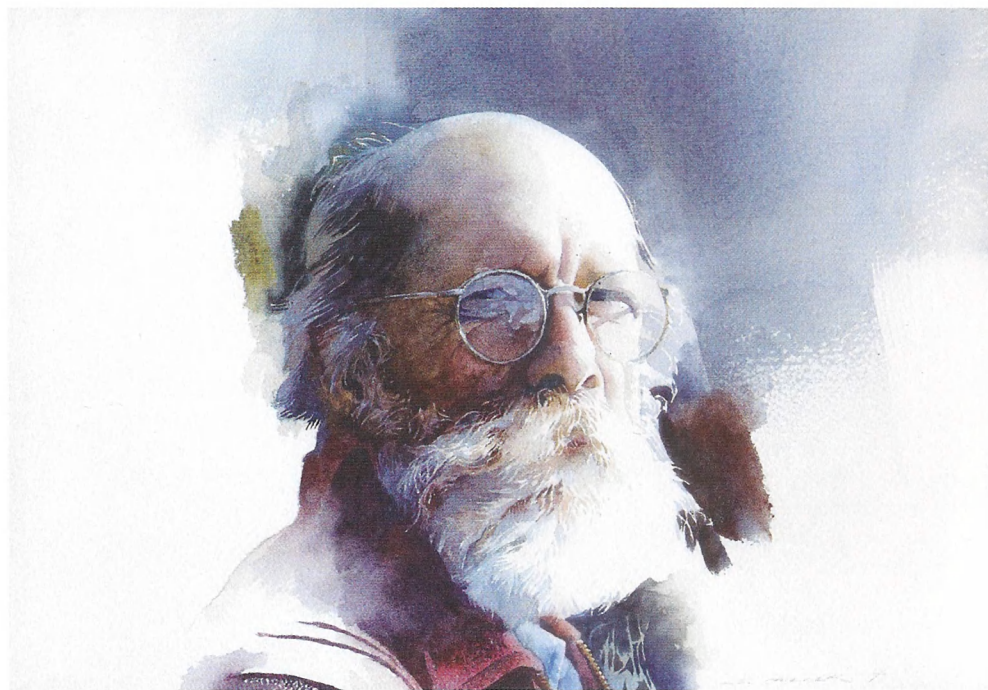
Какие преимущества имеет акварель для работы над портретом?

Я работал в разных техниках — масло, акрил, яичная темпера, а также акварель. Когда я пишу модель с натуры, акварель — хороший выбор. По моему ощущению, в акварели вы можете достичь некой особой степени

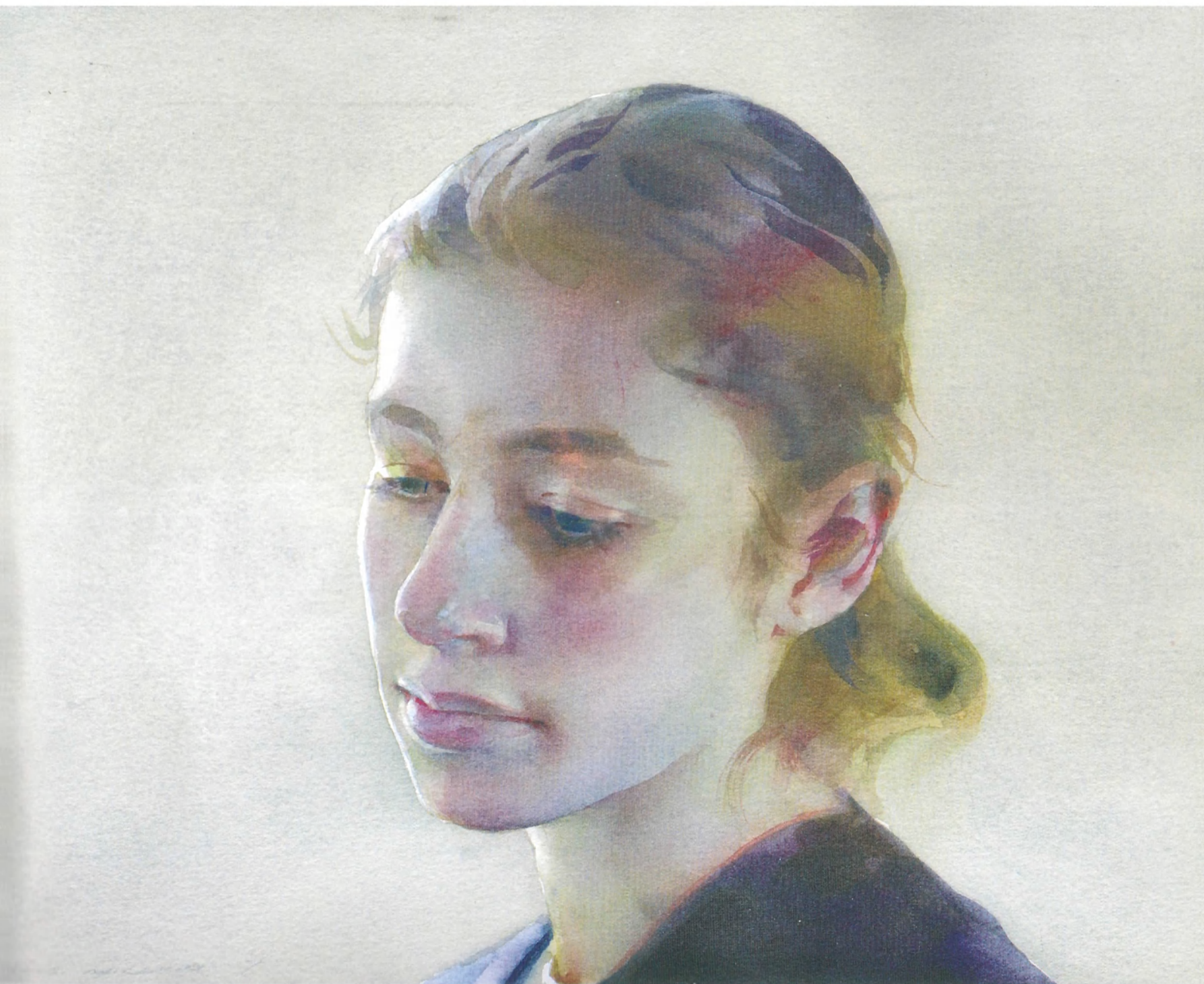
деликатности, чувствительности, чего невозможно добиться другими материалами. Для меня акварель похожа на скрипку, а масляная живопись — скорее, на трубу. Или акварель похожа на кошку, масляная живопись — на собаку. Акварель, возможно, трудно контролировать, но мне больше нравится решать сложные задачи, возникающие в акварели, чем работать другими материалами.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Иногда я ограничиваю свою палитру только красным, желтым и синим. В других случаях я использую только

С. МИЛЛЕР. Взгляд Ника.
S. MILLER. Nick's Gaze.
38×56 cm. 2015

С. МИЛЛЕР. Синий свитер Хизер / S. MILLER. Heather's Blue Sweater. 38×56 cm. 2010

серую Пейна или черный. Однако в моей студии я использую полную палитру, все мои цвета.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Ни цвет, ни тон для меня не имеют большого значения в портретной живописи. Что очень важно — это рисунок, насыщенность, источник света, характер модели и общая композиция. Если все это хорошо, тогда я обращаюсь к цвету и тону.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Освещение модели или любого предмета чрезвычайно важно. Я трачу некоторое время на то, чтобы добиться освещения, которое мне нравится.

Как Вы находите объект для портрета?

Когда я прихожу на занятия по портретной живописи, кто-то другой выбирает модель, поэтому у меня нет выбора — я рисую того, кто есть. Когда я привожу модель в свою студию или ищу модель для фотографирования, я очень избирателен. Это интуитивное решение. Я нахожу модель, которая трогает мое сердце; то лицо, которое для меня особенно интересно.

Важно ли знать модель лично?

Нет.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

Я полностью полагаюсь на свое первое впечатление.

Что помогает Вам схватить характер?

Нужно уметь очень хорошо рисовать, если человек хочет схватить характер модели. Кроме того, нужно уметь обрабатывать информацию, знать, какие части лица важны, а какие нет. Мы в Америке называем это навыками редактирования.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

Для меня наиболее важными являются точные пропорции. Для Пикассо, или для тех, кто рисует в стиле Пикассо, передача языка тела важнее.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Для меня, как правило, глаза и рот — самое главное. Однако мне нужно сделать всю картину интересной, а не только глаза и рот. Фон может помочь сделать картину очень сильной или, если он плохо сделан, испортить хороший портрет.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Мне нравится и то и другое. Когда я прихожу на сеанс рисования, где кто-то выбирает модель, мне нравится, что каждый раз это новая модель. Когда я привожу модель в свою студию, это та модель, которую я выбрал потому, что считаю ее (или его) лицо очень интересным. В таком случае я предпочитаю провести много сеансов с одной и той же моделью.

С. МИЛЛЕР. Модель
в понедельник вечером.
S. MILLER. Monday Night
Model. 56×38 cm. 2015

С. МИЛЛЕР. Грейс / S. MILLER. Grace. 50×40 cm. 2013

Согласны ли Вы, что в портрете сходство — не единственное, что делает его удачным?

Важно достичь сходства только в том случае, если вы ставите себе именно такую задачу. Но это не единственно возможная задача. Портрет удался, если он трогает сердца

и души зрителей. Добиться сходства легко, если вы умеете рисовать. Прикоснуться к человеческой душе чрезвычайно сложно, но это то, что важно в портретной живописи. Мне часто нравится делать то и другое, добиваться сходства, а также затрагивать душу человека.

Stan Miller has been a professional painter in watercolor and egg tempera for more than thirty years. The artist has exhibited his paintings in numerous exhibitions, galleries and museums. A signature member of the American Watercolor Society as well as an AWS award winner, Stan Miller also teaches workshops and classes in Spokane, the United States and around the world.

What place does portraiture take in your Art?

I enjoy painting portraits as much as all of my other subjects, landscape, still life and sometimes animals. Portraits are much more difficult to sell.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

I have worked in oil, acrylic and egg tempera, as well as watercolour. When I work from a model, watercolour works well. There is a delicate quality, a sensitivity that I feel watercolour achieves that other mediums cannot. To me, watercolour is like a violin and oil painting more like a trumpet. Or, watercolour is like a cat, oil painting more like a dog. Watercolour can be difficult to control, but I enjoy the challenge of watercolour more than other mediums.

Do you limit your palette when you paint portraits?

Sometimes I limit my palette to just red, yellow and blue. Other times I only use paynes gray or a black. However, in my studio, I use a full palette, all of my colours.

What plays the most important role in your portraits, colour or tone?

Neither colour or tone is very important for me in portrait painting. What is very important is drawing, value, light source, the character of the model and overall composition and design. If all of that is good, then I concern myself with colour and tone.

Is the light on the model important when you set your portraits?

The lighting of the model, or any subject, is extremely important. I spend time making sure I like the lighting.

How do you find the right model for your portraits?

When I go to life drawing sessions, someone else selects the model, so I have no opinion, I paint whomever is there. When I bring a model to my studio, or find a model to photograph, I am very selective. It is an intuitive decision. I find a model that touches my heart, a face that I find very interesting.

Is it important to know the model personally?

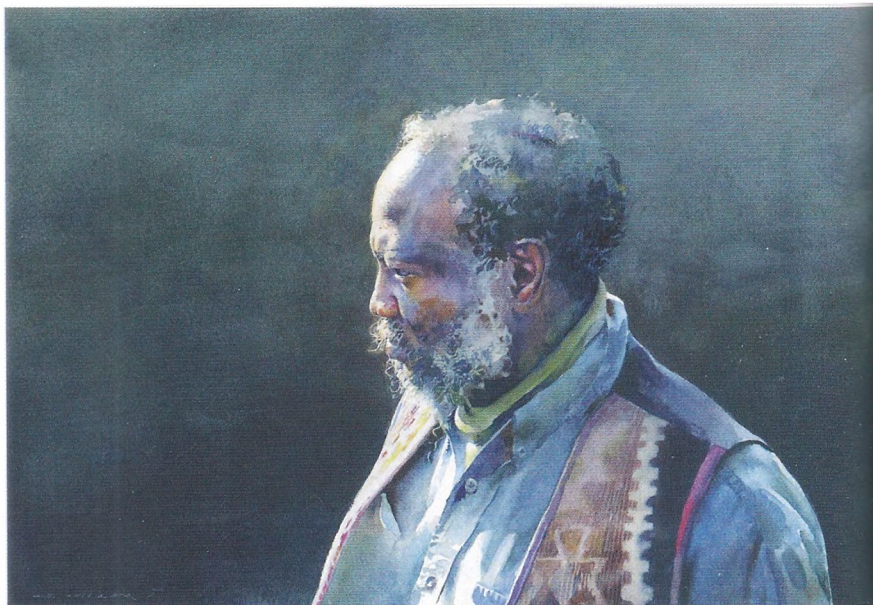
No.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

I rely totally on my first impression.

What helps you to capture the character?

One needs to know how to draw very well if one desires to capture the character of the model. As well, one needs to know how to edit the information, to know what parts of the face are important, and what parts are not important. In America, we call that editing skills.

C. МИЛЛЕР. Профиль Чарльза Торнтона.

S. MILLER. Profile of Charles Thornton. 38x56 cm. 2014

What is more significant to capture, the body language or precise proportions?

For me capturing the precise proportions is most important. For Picasso, or for those who paint more like Picasso, capturing the body language would be more important.

What do you focus on when you work on portraits?

For me, usually the eyes and mouth or most important. However, I need to make the whole painting interesting, not just the eyes and the mouth. The background design can help make a painting very strong, or, if poorly done, destroy a good portrait.

Do you prefer to work with a different model every time or can one model inspire you for several paintings?

I enjoy both. When I go to my life drawing session, where someone else selects the model, I like a new model each time. When I bring a model into my studio, I have found the model and find their face very interesting. So, I then desire to do many sessions with the same model.

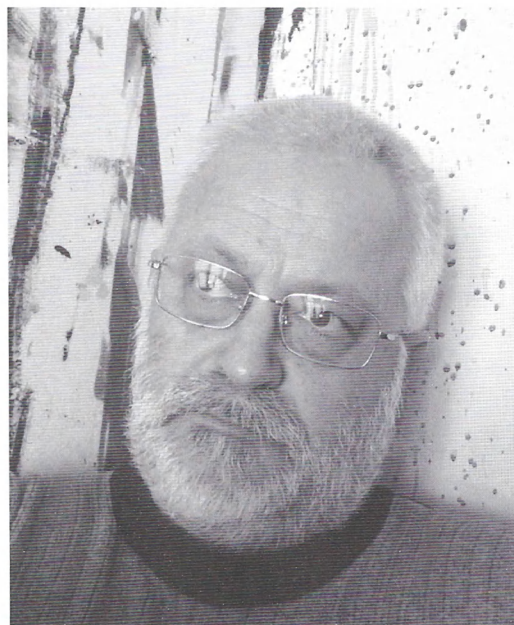
Do you believe that a likeness is not the only thing to make the portrait succeed?

It is not important to get a likeness unless one desires to get a likeness. What makes a portrait painting powerful, successful is a portrait that touches people's hearts and souls. Getting a likeness is easy if one knows how to draw. Touching humanity's soul is extremely difficult, but that is what is important in portrait painting. I often like to do both, get a likeness and also touch humanity's soul.

Кирил Божков Болгария

www.kiril.dir.bg

Кирил Божков окончил Национальную художественную школу в 1983 году и ВИИИ «Николай Павлович» в 1991 году (специальность «Фреска»). С 1996 года работает преподавателем на факультете живописи Национальной академии художеств Болгарии. В настоящее время он доцент, руководитель студии. У него более 60 персональных выставок и более 200 коллективных выставок в стране и за рубежом. Обладатель нескольких престижных международных и национальных наград в области акварели.

К

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Портретный жанр в моей работе является одним из наиболее важных.

В портрете каждая ошибка очень красноречива — сразу виден уровень художника. Но чем сложнее, тем интереснее.

Какие преимущества для работы над портретом дает акварель?

Акварель не имеет каких-либо преимуществ в жанре портрета перед маслом или акриловой техникой.

Совсем наоборот. Писать портреты удобнее маслом или акрилом. Сколько акварельных портретов, известных как шедевры живописи, мы знаем из истории? Именно поэтому сейчас, в XXI веке, в эпоху постмодернизма,

К. БОЖКОВ. Отражение.
K. BOZHKOV. Reflection.
56×76 cm. 2015

когда изобретательность и инновации проявляются через парадоксы, и возникает интерес к такой сложнейшей задаче, как акварельный портрет.

Как вы находите модели для своих портретов?

Неважно, что нами движет — чувственность или прагматизм, мы всегда можем найти множество объектов, подходящих для рисования.

Важно ли знать модель лично?

Нет.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

Это зависит от того, будете ли вы писать портрет для себя (для своего удовольствия) или выполняете заказ за деньги для клиента.

Что помогает Вам схватить характер?

Талант, знания и практика.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

И то и другое.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Тишина и внутреннее чувство.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Можно и так, и иначе — зависит от ситуации.

Согласны ли Вы, что сходство в портрете — не единственное, что делает его удачным?

Сходство — только средство, но оно очень помогает.

К. БОЖКОВ. Моя жена Мэгги.

К. BOZHKOV. My Wife Maggy.

56×76 cm. 2015

К. БОЖКОВ. Осень / K. BOZHKOV. Autumn. 56×76 cm. 2015

Kiril Bazheov

К. БОЖКОВ. Мать / K. BOZHKOV. Mother. 56×76 cm. 2015

Акварельные советы — Кирил Божков

Рисуйте много каждый день. Пусть вам снится, что вы рисуете.

Никогда не отчаивайтесь больше минуты.

До того как вам исполнится 30 лет, вы должны убедиться, что вы лучший художник, или, по крайней мере, попытаться быть среди лучших.

Когда вам исполнится 40 лет, ваши работы должны часто продаваться и вы должны привыкнуть и к открытой зависти, и к любви.

В 50 лет вы должны уже летать как орел, над всем, неприкасаемый — истинный хозяин своей прекрасной жизни.

Watercolor tips — Kiril Bozhkov

Draw every day a lot. Dream that you draw.
Never be discouraged more than a minute.

Before turning 30 years old, you should ensure that you are the best artist, or at least try to be among the best.

By 40 years old, you must sell your works often and become accustomed to both jealousy and love.

By 50, you should already be flying like an eagle — above all, untouchable — a true master of your own wonderful life.

Kiril Bozhkov was graduated from the National Art School in 1983 and NIKI "Nikolai Pavlovich" in 1991 (specialty "Fresco"). Since 1996 he works as a teacher in the Painting Department of the National Academy of Arts of Bulgaria. Currently, he is an assistant professor, head of the studio. He has more than 60 personal exhibitions and more than 200 collective exhibitions in the country and abroad. He holds several prestigious international and national awards in the field of watercolor.

What place does portraiture take in your Art?

The place of the portrait genre in my work is one of the most important. In each portrait, mistakes show exactly what "determines the rules of the game" — the more difficult, the more interesting, and the more clearly we can see who is where.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Watercolour has no advantages in the portrait genre over oil or acrylic technique. On the contrary. This latter technique is suitable for painting a portrait. How many watercolour portraits known as masterpieces do we know from history? That's what makes it so challenging in the XXI century — the century of postmodernism when paradoxes are a sign of ingenuity and innovation.

How do you find an object for your portraits?

Drawing objects are everywhere — no matter whether we lead by sensualism or pragmatism.

Is it important to know the object personally?

No.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

It depends on whether you will create something for fun (for oneself) or something commissioned for money from a client.

What helps you to capture the character?

Talent, knowledge and practice.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

Both.

What do you focus on when you work on portraits?

Silence and inner sense.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

Both are useful, depends on the case.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

It only helps, it does undoubtedly.

К. БОЖКОВ. Портрет.
K. BOZHKOVA. Portrait. 76x56 cm. 2015

Мэри Уайт — художник, преподаватель и автор книг, чьи портретные акварели заслужили международное признание. В 2016 году Мэри Уайт была удостоена Золотой медали Общества Портретистов Америки. Ее живописные работы выставляются во многих национальных музеях. Ее книги и обучающее видео хорошо известны среди студентов, обучающихся живописи во всем мире.

В Вы всегда писали акварелью?
Я писала акварелью с тех пор, как была подростком. Хотя я изучала множество других материалов и техник, моим любимым материалом всегда была акварель.

Был ли кто-нибудь, кто повлиял на вас как художника?
Я изучала живопись в школе искусств Тайлер в Филадельфии (штат Пенсильвания) и затем один год в Риме. Хотя у меня было много преподавателей живописи, в действительности никто из них особенно не повлиял на меня, потому что я не смогла найти никого, кто мог бы научить меня писать акварелью. В конечном итоге мне пришлось учиться акварели самостоятельно, посещая музеи и изучая работы таких художников, как Уайет, Хомер и Сарджент.

Как Вы пришли к главной теме Вашей живописи?
Я всегда любила рисовать людей. Большинство людей, которых я пишу, живут поблизости, и наше знакомство делает их особенно привлекательными в качестве моделей. В своей недавней музейной экспозиции под названием «Рабочий Юг» я изображала обычных рабочих людей. Оказалось, мне интересно изображать незнакомых людей в необычных условиях.

Какое место в вашем искусстве занимает портрет?
Большая часть моей работы связана с портретами обычных современных людей. Мне особенно интересны люди, которые не являются знаменитостями, а просто живут по соседству. Моя последняя большая выставка

М. УАЙТ. Бумажная снежинка.

М. WHYTE. Paper Snowflake. 58×38 cm. 2011

М. УАЙТ. Ожидание.

M. WHYTE. Waiting. 75×55 cm. 2002

посвящена рабочим исчезающих специальностей — например, ловцы креветок, чистильщики обуви, крестьяне. Оказывается, люди — это захватывающая и неисчерпаемая тема, ее возможности поистине безграничны.

Какие преимущества дает акварель в портретной живописи?

Акварель — идеальная техника для портретов. Скорость работы с акварелью как раз такова, чтобы успеть сделать нужное количество мазков, а прозрачность особенно подходит для передачи гладкой просвечивающей фактуры кожи. Хорошая колонковая кисть позволит вам быстро смягчить края, а также передать очень мелкие детали и различные текстуры.

Всегда ли Вы работаете с живыми моделями?

Я считаю, что лучше рисовать всегда с живой модели. Тем не менее это не всегда возможно, потому что большинство людей не имеют возможности или терпения, чтобы позировать в течение таких длительных периодов времени. Поэтому мне приходится использовать фотографии и рабочие эскизы, а также работать по памяти, чтобы создавать свои картины.

Как Вы работаете над композицией?

Чтобы найти композицию, сначала я делаю серию маленьких карандашных эскизов. Иногда приходится сделать не меньше двадцати эскизов, прежде чем получится композиция, в которой чувствуются нужные мне эмоции и идея.

Заканчиваете ли Вы картину в один прием?

Я часто делаю предварительные штудии с натуры — их заканчиваю в один прием. Тем не менее большинство из моих больших картин сделаны в студии в течение нескольких дней или недель.

Вы предпочитаете работать с различными моделями каждый раз или одна модель может вдохновить вас на несколько картин?

За последние двадцать лет было несколько моделей, которых я писала снова и снова. Мне кажется, в них есть какое-то глубокое своеобразие, и в то же время они сохраняют невинность и уязвимость. За эти годы мы стали хорошими друзьями, и я не думаю, что когда-нибудь мне надоест их писать. Какие-то другие модели я, возможно, готова написать только один раз, так как их образ и характер хорошо подходят только для одной картины.

М. УАЙТ. Ловушка / M. WHITE. Trap. 40×50 cm. 2008

М. УАЙТ. Насест / M. WHYTE. Perch. 70×100 cm. 2012

Согласны ли Вы, что сходство в портрете — не единственное, что делает его удачным?

Чтобы быть успешным, в портрете должно быть много больше, чем просто внешнее сходство. Портретами, которые, возможно, были очень похожи на модели, но во всех других отношениях написаны плохо или бездушно, завалены многие чердаки. Когда вы пишете портрет, надо быть чувствительным к характеру и эмоциям модели. Это должно быть на первом месте, а пропорции и все остальное приложится.

Вы считаете, что лучше оставить работу незавершенной, чем перегрузить ее?

В акварели у вас почти нет права на ошибку. Любое исправление отнимает какую-то часть той свежести, которой ценна акварельная живопись. Я скорее соглашусь на незаконченную работу, чем на засушенную. Если такое случается — я просто выбрасываю ее и начинаю новую.

Большинство Ваших портретов рассказывают историю. Считаете ли Вы, что картина может быть ценной только своими живописными качествами?

Про мои картины часто говорят, что они повествовательные — то есть рассказывают историю. Я думаю, что ту или иную историю можно найти в каждой по-настоящему хорошей картине, но если изображение говорит слишком много, картина становится иллюстрацией. В первую очередь, картина должна апеллировать к чувствам зрителя. И только если художник умеет добиться этого, он может вложить в картину любую историю, какую захочет.

Какую бумагу, краски и кисти Вы используете?

Я использую бумагу Arches 600 г/м² холодного прессования. Кисти у меня из колонка, моей собственной конструкции, и выполнены компанией Artxpress.com в Колумбии (Южная Каролина). Я предпочитаю краски M. Graham and Company.

Ограничиваете ли Вы свою палитру, когда пишете портреты?

Я пришла к тому, что для портретов самый лучший вариант — использовать всего лишь несколько пигментов. Я почти всегда использую для изображения кожи следующие пигменты: розовый хинакридон, сиену натуральную и ультрамарин синий. Эти три пигмента, как правило, прозрачные и дают три основных цвета: красный, желтый и синий. Иногда я добавляю другие оттенки в свою палитру — например, сиену жженую и церулеум. Конечно, цвет кожи зависит от освещения модели (холодный или теплый, тусклый или интенсивный), а также цвета одежды.

Как Вы можете объяснить новый расцвет реалистического искусства?

Реалистическое искусство, кажется, в наши дни становится все более популярным. Когда я ходила в художественную школу в 70-х годах, навыкам рисования или изобразительному искусству уделялось очень мало внимания. В настоящее время существуют десятки традиционных художественных школ во всем мире, где у студентов есть прекрасные возможности изучать живопись на высоком профессиональном уровне.

Как мы можем способствовать тому, чтобы акварель оставалась в центре внимания, — Ваше предложение?

Поддерживать интерес к акварели всегда было трудно, поскольку эта техника обычно рассматривается как более легковесная по сравнению с маслом или темперой. Нам нужно, чтобы больше преподавателей относились к акварели как к серьезному материалу и чтобы было больше галерей, готовых экспонировать работы, выполненные на бумаге.

3 tips — Mary Whyte

- 1. Draw from life.*
- 2. Paint from life.*
- 3. Respond from life*

3 совета от Мэри Уайт

- 1. Рисуйте с натуры.*
- 2. Пишите с натуры.*
- 3. Находите ответы у натуры.*

М. УАЙТ. Дождевик.
M. WHYTE. Slicker.
70×70 cm. 2012

М. УАЙТ. Персиммон.
M. WHYTE. Persimmon.
100×70 cm. 2012

Have you always been painting with watercolors?

I have painted in watercolor since I was a teenager. Although I have studied many other techniques and mediums, my favorite has always been watercolor.

Did you have someone who influenced you as an artist?

I studied art at the Tyler School of Art in Philadelphia, Pennsylvania, and for a year in Rome, Italy. Although I had many painting instructors, there really was not one that was particularly influential, because I could not find someone who could teach me watercolor. I ended up having to learn watercolor on my own, by going to museums and studying the work of artists such as Wyeth, Homer and Sargent.

How did you come to the major subject of your painting?

I have always loved painting people. Most of the people I paint live near where I live, and their familiarity makes them especially appealing to me as models. In my recent museum exhibition called Working South I painted ordinary working people. I found it exciting to paint people that I didn't know, and in environments that were unusual.

What place in your Art do Portraits take?

Most of my work centers around portraits of contemporary, everyday people. I am especially interested in folks that are not celebrities, but are the kind of person who might live next door. My last major exhibition of paintings focused on blue collar workers in vanishing industries—people like shrimpers, shoe shine men, factory employees and farmers. I have found that people are a fascinating, inexhaustible subject, and one that is limitless in its possibilities.

What advantages does watercolor provide for Portrait painting?

Watercolor is an ideal medium for painting portraits. The medium's speed of execution permits a variety of fluid washes, and its transparency is especially suited for painting the smooth, translucent quality of skin. A good Kolinsky brush will allow you to soften edges quickly and also get very fine details and a variety of textures.

Do you always work with live models?

I believe the best way to paint is always from a live model. However, working from life is not always possible, because most people do not have the time or patience to pose for such extended periods of time. Therefore, I do have to rely on photographs, working sketches, and painting from memory in order to accomplish my paintings.

How do you work on composition?

I arrive at my compositions by first doing a series of small thumbnail pencil sketches. Sometimes I might do as many as twenty small sketches before I arrive at a composition that I feel has the emotion and concept I am looking for.

Do you finish a painting in one session?

I often do preliminary studies from life, which are done in one session. However, most of my large paintings are done in my studio over a period of days or weeks.

Do you prefer to work with different models every time or one model can inspire you for several paintings?

Over the past twenty years there have been a couple of models that I have used over and over again. These models are the ones that seem to have an intrinsic profound feeling about them, while still maintaining an innocence and vulnerability. We have become good, trusting friends over the years, and I don't think I will ever grow tired of painting them. Other models I may use only once, as their appearance and demeanor were well suited for just one painting at the time.

Do you believe that the likeness is not the only thing to make the portrait succeed?

To be a successful painting, a portrait of a person has to be so much more than a likeness. Attics are filled with paintings that were probably very good likenesses of the models, but otherwise were poorly done or executed without feeling. When painting a portrait, always be sensitive to the model's character and emotions. Let those qualities come first, and the proportions of everything else will follow.

Would you recommend to rather leave the painting unfinished than overdone it?

With watercolor there is little room for error. Every correction takes something away from the painting's freshness, so I plan my paintings carefully. I would much rather have a painting with an unfinished look than have a watercolor that is overworked. Once a painting is overworked I tear it up and start over.

Most of your portraits tell a story. Do you believe that the painting might have a value only by its painting qualities?

My paintings are often described as being narrative, meaning that they tell a story. I think every good painting should be engaging enough that it tells a story, but if an image tells

М. УАЙТ. Курытник / M. WHYTE. Соор. 70×100 cm. 2012

too much, it becomes an illustration. First and foremost, a painting must appeal to the senses. Then the painting can tell whatever story the artist wishes.

What paper, paints and brushes do you use?

I use Arches 300 pound cold press paper. My kolinsky brushes are of my own design and are made by Artxpress. com from Columbia, South Carolina. The pigments I prefer are M. Graham and Company.

Do you limit your palette when you paint portraits?

For painting portraits I have found more success with a palette that is limited to no more than a few colors. The colors that I almost always use when painting skin are Quinacridone Rose, Raw Sienna and Ultramarine Blue. These three hues are generally transparent, and make up the three primary colors of red, yellow and blue. Sometimes I add other hues to my palette such as Burnt Sienna and Cerulean. Of course, skin color depends on the quality of

light on the model (cool or warm, dim or intense) as well as the hue of clothing the model is wearing.

How you can explain the new blossoming of the realistic Art?

Realistic art seems to be getting more attention these days. When I went to art school in the 70's there was very little attention paid to drawing skills or to representational art. Now there are dozens of traditional art school world wide, offering students a wonderful opportunity to study more advanced methods.

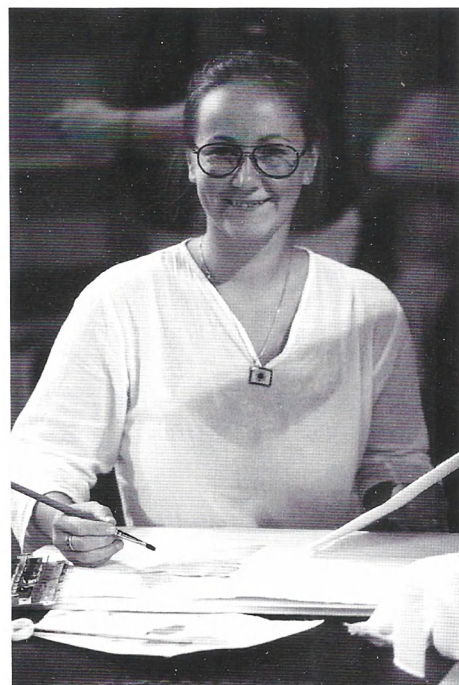
How we can keep the watercolor media in spotlight — your suggestion?

It has always been difficult keeping watercolor in the spotlight, because the medium has always been viewed as a "lightweight" compared to oils or tempera. We need more schools treating watercolor as a serious medium, and more galleries willing to put works on paper on their walls.

Анна ^{Россия}Иванова

<http://nuwkart.com>

Анна Иванова смело шагнула в мир акварели, когда получила Гран При Шанхайского Биеннале в 2012 году. С тех пор она нашла свою тему и свой почерк в искусстве акварели, став признанным художником, чьи мастер-классы пользуются большим успехом по всему миру, а работы публикуются в уважаемых журналах по искусству.

К

Какое место в Вашем искусстве занимает портрет?

Я очень люблю тему фигуратива и портрет в частности. Большинство моих работ представлено портретами. Мне интересно все: человек, процесс работы с ним, подбор сюжета,

композиции, позы, выражения лица, абсолютно все, что поможет передать образ портретируемого в данный конкретный момент! Нравится ухватывать характер, сиюминутную эмоцию или жест. Это очень увлекательно!

Какие преимущества дает акварельная техника для работы над портретом?

Акварель — очень живая техника! Даже учитывая то, что я всегда пытаюсь контролировать процесс, мне еще ни разу не удалось сделать это до конца. Вода обязательно внесёт элемент неожиданности. В акварели мне нравится ее способность придавать воздушность, но в то же время и глубину — портретам.

А. ИВАНОВА. Портрет света (Екатерина Егорова)

A. IVANOVA. Portrait of light (Ekaterina Egorova).
51×36 cm. 2016

А. ИВАНОВА. Последняя деталь (Яна Шаповалова).
A. IVANOVA. Last detail (Yana Shapovalova). 56×38 cm. 2015

А. ИВАНОВА. Портрет издателя А. Кнопа.
А. IVANOVA. Portrait of a publisher A. Knop.
56×38 cm. 2014

Вы ограничиваете свою палитру при работе над портретом?

Нет, я бы даже не смогла назвать точное количество цветов, которые я использую. Скорее, есть некоторые пигменты, которые я использую всегда, — кобальты, ультрамарины, сиена жженая и умбра жженая. Сейчас я пустила в свою палитру очень яркий цвет «Яркая опера», которая в смесях творит просто чудеса!

Что играет большую роль для Вас — цвет или тон?

Долгое время, когда я самостоятельно занималась акварелью, я больше внимания уделяла цвету и гораздо меньше тону. Теперь я понимаю свою ошибку и очень стараюсь следить за тональным решением своих работ. В настоящий момент я считаю, что роль тона в картине гораздо важнее цвета.

Важно ли освещение модели, когда Вы пишете портрет?

Да, конечно, я всегда слежу за светом, падающим на модель. С помощью освещения можно создать крайне интересную атмосферу в портрете, что-то подчеркнуть или что-то скрыть.

Как Вы находите модели для портретов?

Мне нравится наблюдать за людьми. Я часто ловлю себя на том, что рассматриваю лица проходящих мимо людей, их настроение, жесты, свет, падающий на них, колористику, которая окружает объект. И зачастую даже процесс рисования!

Важно ли для Вас лично быть знакомой с моделью?

Мне очень важно знать человека лично прежде, чем приступить к портрету. Мне вообще интересно наблюдать за людьми, а так я могу привнести в портрет может и не столь значительные, но очень характерные именно для этого человека жесты или мимику.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам нужно изучить модель?

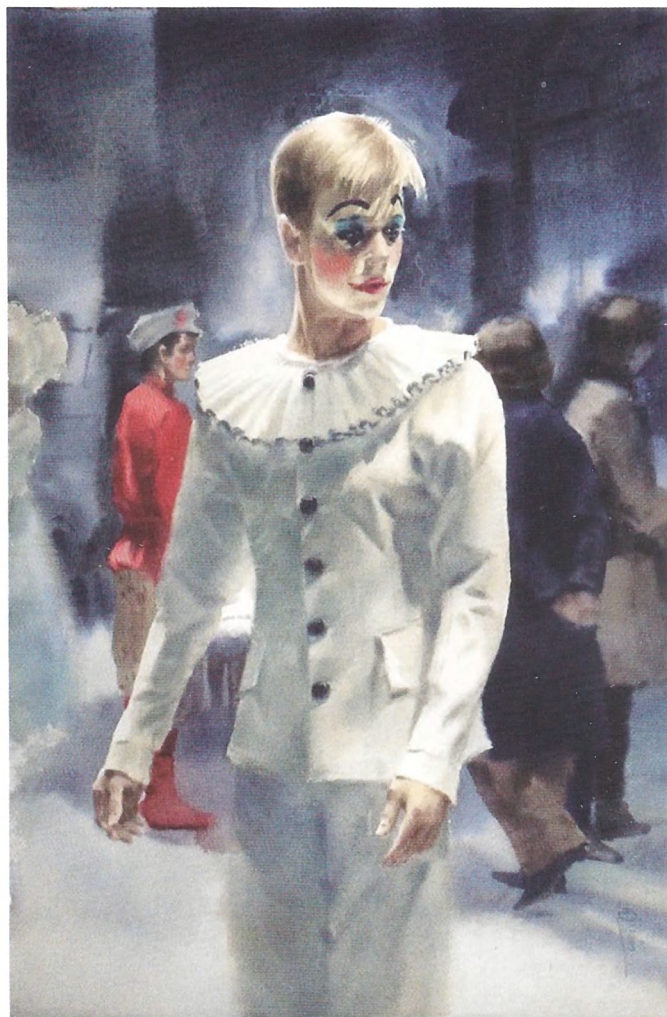
Зависит от впечатления и, конечно же, от самого портретируемого. Иногда впечатление бывает мимолетным, но более чем достаточным для создания образа человека на портрете, а иногда приходится долго наблюдать за моделью.

Что помогает Вам передать характер?

Думаю, знакомство с человеком, общение с ним, вдохновение, которое он дарит, — это то, что мне необходимо для передачи характера.

А. ИВАНОВА. Пьеро.

А. IVANOVA. Pierro. 56×38 cm. 2016

А. ИВАНОВА. Белый лебедь / A. IVANOVA. White Swan. 38×56 cm. 2016

Что важнее — передать язык тела или точность пропорций?

Я думаю, оба аспекта важны. Хотя в наброске, как мне кажется, можно и пренебречь пропорциями, так как в это время уделяешь больше внимания моменту.

На чем Вы сосредотачиваетесь во время работы над портретом?

Я фокусируюсь на атмосфере портрета, на создании настроения, ну и, конечно же, на том, чтобы изображение было похоже на оригинал!

Вы предпочитаете каждый раз работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Конечно же, я люблю разнообразие, но есть люди, которые вдохновляют меня на много рисунков. Так я много раз рисовала родителей, своих братьев, лучшую подругу и моего крестника. Я очень люблю этих людей, они мне дарят бесконечное вдохновение!

Вы верите, что сходство не единственный аспект удачного портрета?

Конечно да! Фотография передаст сходство даже лучше, чем картина, но в картине, по моему мнению, гораздо более ярко выражено отношение самого художника к модели и то впечатление, которое они друг на друга производят. Я бы даже сказала, важна не столько физическая похожесть, сколько образ, созданный художником.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Anna Ivanova boldly stepped into the world of watercolor when she won the Grand Prix of the Shanghai Biennale in 2012. Since then, she has found her theme and her style in the art of watercolors, becoming a recognized artist whose workshops are very successful around the world, and the works are published in respected art magazines.

What place does portraiture take in your Art?

I really love the theme of figurative, and portrait in particular. Most of my works are portraits. I'm interested in everything: a person, the process of working with her or him, the selection of the theme, composition, posture, facial expression, absolutely everything that will help to convey the image of the person portrayed at this particular moment. I like to capture the character, momentary emotion or gesture. It is very fascinating!

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Watercolour is a very live technique! Even considering that I always try to control the process, I have never been able to do this completely. Water will necessarily introduce an element of surprise. In watercolour I like its ability to give airiness, but at the same time the depth of portraits.

Do you limit your palette when you paint portraits?

No, I could not even name the exact number of colours that I use. Rather, there are some that I always use — cobalt, ultramarine, burnt sienna and burnt umber. Now I have added to my palette a very bright colour "Bright Opera", which works just miracles in the mixes.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

For a long time, when I was engaged in watercolour by myself, I paid more attention to colour and much less to tone. Now I understand my mistake and try very hard to take care of the tonal design of my work. At the moment I believe that the role of tonal values is much more important in painting.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Yes, of course, I always pay attention to the light that falls on the model. With the help of lighting, you can create a very interesting atmosphere in a portrait, emphasize something or hide something.

How do you find an object for your portraits?

I like to watch people. I often find myself looking at the faces of people passing by, their moods, gestures, the light that falls on them, the colour that surrounds the object. And often I am fascinated even by the drawing process!

Is it important to know the object personally?

It is very important for me to know the person personally before I start the portrait. I'm generally interested in watching people, and so I can bring in a portrait not so significant, but very typical for this person's gestures or facial expressions.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

Depends on the impression and, of course, on the object of portraiture. Sometimes the impression is fleeting, but more than sufficient to create the image of a person in the portrait, and sometimes it takes a long time to observe the model.

What helps you to capture the character?

I think acquaintance with a person, communication with him or her, the inspiration that he or she gives is what I need to convey the character.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

I think both aspects are important. Although in the outline, it seems to me, it is possible to neglect the proportions, because at this time you pay more attention to the moment.

What do you focus on when you work on portraits?

I focus on the atmosphere in the portrait, on creating the mood, and of course, on making the image look like the model.

A. ИВАНОВА. Владимир.

A. IVANOVA. Vladimir. 55×38 cm. 2011

А. ИВАНОВА. Улыбки / A. IVANOVA. Smiles. 55x56 cm. 2016

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

Of course I like diversity, but there are people who inspire me for many drawings. Thus, I painted my parents, my brothers, my best friend and my godson many times. I really love these people, they give me infinite inspiration!

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

Yes, of course. Photography conveys the similarity even better than the picture, but in the picture, in my opinion, the attitude of the artist to the model is much more pronounced, and the impression that they make on each other. I would even say that it is not as much important the physical similarity as the image created by the artist.

3 совета от Анны Ивановой

1. *Очень много рисовать!!!*
2. *Быть наблюдательным.*
3. *Знакомство с мастерами прошлого и современности.*

3 tips — Anna Ivanova

1. *To draw a lot!*
2. *To be observant.*
3. *To become acquainted with masters of the past and the present.*

Карлос Леон ^{Испания} Салазар

<http://carlosleonsalazar.com>

Карлос Леон Салазар родился в Каракасе (Венесуэла) в 1968 году. Он рано начал самостоятельно заниматься живописью и рисованием. Принимал участие в различных международных выставках в Венесуэле, Мексике, Испании, Франции, Китае. Его работы находятся в основном в частных коллекциях. Одна из работ вошла в наследие Национального музея акварели «Альфредо Гуати Рохо» в Мексике. Его работы публиковались в таких престижных журналах, как «Practiques des Arts» и «The Art of Watercolor». В настоящее время он живет в Мадриде, где преподает рисунок и живопись.

К

Какое место в Вашем искусстве занимает портрет?

На самом деле я не считаю себя портретистом, моя задача не состоит в том, чтобы писать портреты.

Когда я работаю над этой темой, я, скорее, направляю свое внимание на

физиономические особенности и бесконечную игру светотени.

Какие преимущества акварель дает для портретной живописи?

Я убежден, что через акварель может быть достигнут чудесный эффект непосредственности, ощущение мимолетности. Можно создать чувство, что схвачен момент жизни модели, уникальный момент.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

В общем, я использую довольно ограниченную палитру, это связано с поиском единства.

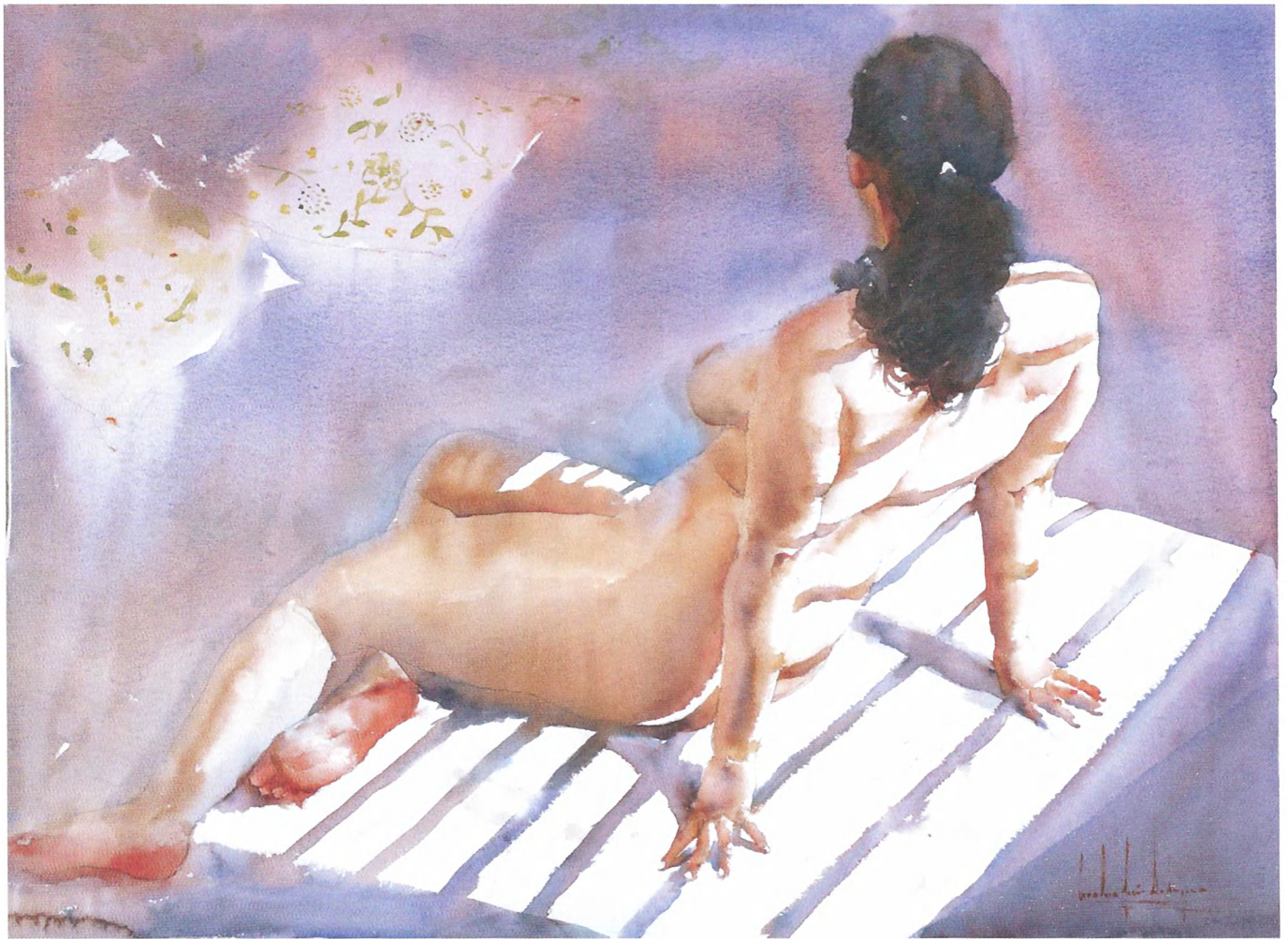
Что играет более важную роль в Ваших портретах — цвет или тон?

Я придаю большее значение тону. Стараюсь достичь наиболее насыщенного тона минимальным количеством мазков. Обычно я делаю все в два этапа. Сначала закладываю основу, в которой пытаюсь достичь среднѣй для данной работы тона. Затем работаю короткими и точными мазками, чтобы создать завершающие детали и тем самым закончить работу.

К. Л. САЛАЗАР. Леди с сигаретой.

C. L. SALAZAR. Smoking lady. 40×40 cm. 2013

К. Л. САЛАЗАР. Окно / C. L. SALAZAR. The window. 76×56 cm. 2014

Для меня выбор цвета — это вопрос, в котором я позволяю себе некоторую свободу, я не стараюсь скопировать цвет предмета и это дает возможность создать фантазию, волшебство.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель для портрета?

Для меня свет действительно важен во всем, что я делаю. Как я уже говорил, освещение порождает игру светотени и дает бесконечное количество различных возможностей, так что свет — главный герой или, скажем, важнейший элемент многих моих работ.

Важно ли знать объект лично?

Для меня важно иметь или чувствовать связь с тем, что я рисую. Даже если я не знаю свой предмет лично — например, так бывает, когда я рисую людей, которыми я восхищаюсь, — эта связь присутствует, вот хотя бы в этом самом моем чувстве восхищения ими.

Вы полагаетесь на свое первое впечатление или Вам нужно тщательно изучить свою модель?

И то и другое. Есть первое впечатление, которое заставляет меня думать о том, что хорошо бы написать портрет этого человека. Но затем я внимательно

наблюдаю и размышляю, как именно я буду это делать. Я считаю, что акварель — это в основном мышление, акварель нужно сочинить. Выполнение обычно происходит быстро. Акварель требует от вас четкого понимания того, как вы должны действовать в каждый момент, какие шаги вы должны выполнить, сколько времени нужно ждать, каким маршрутом вам нужно следовать, — а затем, со всем этим мысленно построенным сценарием, вы пишете.

Что помогает вам уловить характер?

Как я уже говорил, я не занимаюсь портретами особенно много по сравнению с другими темами. Когда я работаю над портретом, мне не очень важно в точности отобразить портретируемого человека, но важно уловить, что этот человек значит для меня. Я имею в виду, например, если я пишу портрет модели, то я пытаюсь отразить то, чем эта модель меня вдохновила.

Что важнее передать — язык тела или точные пропорции?

Хотя пропорции — это вещь, с которой нужно быть осторожным и внимательным, я считаю, что язык тела важнее, поскольку, в конце концов, именно он является выразительным средством в вашей работе.

К. Л. САЛАЗАР.
Сиринкс.
C. L. SALAZAR.
Syrinx.
70×50 cm. 2015

К. Л. САЛАЗАР. Оро секо (сухое золото) / C. L. SALAZAR. Oro seco (Dry gold) 56×38 cm. 2011

К. Л. САЛАЗАР. Тромбон / C. L. SALAZAR. The Trombone. 56×40 cm. 2014

На чем Вы фокусируетесь, когда работаете над портретами?

Я сосредотачиваю свое внимание на взгляде, на главной оси лица и, самое главное, на позе и мимике.

Вы предпочитаете работать с разными моделями каждый раз или одна модель может вдохновить Вас на несколько картин?

Обычно я работаю с несколькими моделями.

Считаете ли Вы, что сходство — это не единственное, что может сделать портрет успешным?

Сходство — это, на самом деле, то, ради чего портрет пишется, так что оно должно присутствовать. Но художник должен выйти за рамки поиска внешнего сходства. Я считаю, что он должен добавить что-то еще. Как говорится, каждое произведение должно иметь свою собственную магию, тайну и фантазию.

СОВЕТЫ:

1. Рисовать, рисовать, рисовать.
2. Остановитесь и тщательно подумайте о тоне, правильных цветах и контроле касаний.
3. Работайте над чем-то, чем вы действительно увлечены.

TIPS:

Draw, draw, draw.
Stop and think thoroughly about the values, the proper colours and the control of the borders.
Work about something you feel really passionate about.

Carlos Leon Salazar, Spain

<http://carlosleonsalazar.com>

Carlos Leon Salazar, born in Caracas, Venezuela in 1968. He started at an early age in a self-taught way in drawing and painting. He has participated in different international events in Venezuela, Mexico, Spain, France, China. His works are mostly in private collections; One of them is a part of the heritage of the National Museum of the Watercolor "Afredo Guati Rojo", Mexico. His work has been exposed in publications such as the prestigious magazine "Pratique des Arts" and "The Art of Watercolor". He currently lives in the city of Madrid, Spain, where he teaches drawing and watercolor painting.

What place does portraiture take in your Art?

Actually, I don't consider myself a portraitist. My work is not centered in making portraits; when I work with this topic I rather direct my attention to the face's physiognomy and the infinity of aspects the lights acquires.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

I believe that through watercolour a marvelous immediate effect can be achieved, the fleetingness can be felt. One can create the feeling of having captured an instant of our subject's life, a unique moment.

Do you limit your palette when you paint portraits?

In general I use a quite limited palette, in terms of seeking unity.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

If with "tones" you are talking about values, I do give more importance to values; I try to achieve the highest value possible with the minimum number of strokes.

Normally I do everything in two steps; first: the base or tone of the composition, in which I try to achieve the average definitive value; second: I work with short and precise strokes in order to define the final details to finish the work.

For me, choosing the colours is an aspect where I allow myself some liberty. I don't subject myself to trying to copy the local colour (the colour of the thing), and it is an opportunity to create fantasy, magic.

Is the light on the model important when you set your portraits?

For me light is really important in everything I do, as I said before, light provides an infinity of aspects and possibilities, to the point of staring, or well, being the main element many times.

Is it important to know the object personally?

For me it's important to have, or to feel, a link with what I paint. Even if I don't know my subject personally, which is the case of the people I admire; because in that admiration resides the link I'm talking about.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

I do both things. There's the first impression, which moves me to think of it as a subject. But then I do observe it carefully and think how I ought to paint it. I believe watercolour is mostly about thinking. The execution is generally fast. Watercolour demands you to have pretty clear how you should proceed in every moment, the steps you have to give, how much time you have to wait, the route you need to follow, and then, with all of this structure mentally built, you paint.

What helps you to capture the character?

As I said before, I don't work with portraits as much as I do with other topics. When I work in a portrait I'm not really interested in reflecting accurately the person involved but on capturing what this person means to me. What I mean, for example, is if I portrait a model, what she inspires in me is what I try to reflect.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

Though I think proportion is an aspect you have to be careful with and that you should pay attention to, I believe body language is more important, since in the end this is the element that will actually communicate something.

What do you focus on when you work on portraits?

I focus my attention in the stare, the main axis of the face and, above all, the gesture.

Do you prefer to work with different models every time or can one model inspire you for several paintings?

Generally, I work with several models.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

Likeness is actually what a portrait is about, so evidently it has to be shown. But the artist has to go beyond that. I believe he has to add something else. As they say, every artwork has to have its own magic, mystery and fantasy.

К. Л. САЛАЗАР. Скип Джеймс.

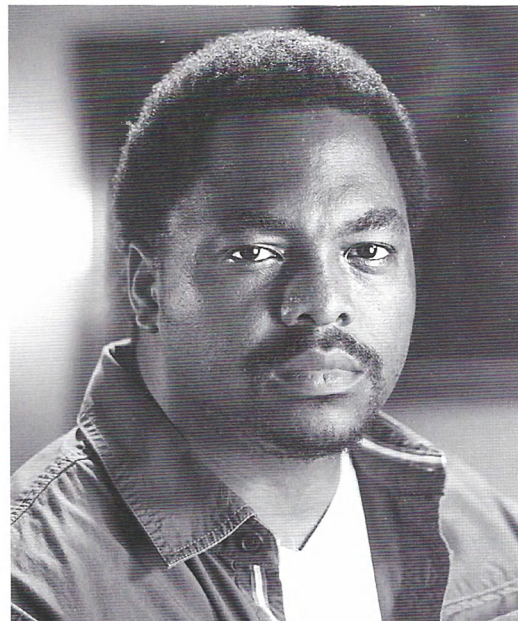
C. L. SALAZAR. Skip James. 40×35 cm. 2010

Ибе ^{Нигерия} Ананаба

www.ibeananabart.com

Ибеабучи Ананаба — нигерийский художник, родившийся в Брюсселе (Бельгия), выпускник факультета изобразительного и прикладного искусства Института управления и технологий в Энугу (Нигерия). Ибе, как его зовут друзья, помимо занятий живописью в своей мастерской, работает в разных областях — это журнальная и модная иллюстрация, графический дизайн, карикатура и каллиграфия. Ибе представлен в библиотечной коллекции Смитсоновского института.

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Портреты очень дороги моему сердцу и играют важную роль в моем творчестве. Прежде всего, как любой человек, я постоянно взаимодействую с другими людьми, испытываю на себе их влияние и вдохновляюсь этими встречами, так что человеческая фигура естественным образом стала первым и самым важным для меня сюжетом в изобразительном искусстве. Передача динамики человеческой фигуры — это бесконечно увлекательная задача, которая никогда не может быть решена окончательно, так что я, можно сказать, всю жизнь поглощен этим исследованием. Мне нравится следить за динамикой движений тела, за сменой выражений лица — отсюда моя страсть к портрету. Каждая человеческая фигура, каждое лицо имеет одни и те же основные составляющие независимо от пола, но у каждого человека есть своя специфика: внешность говорит о характере и может поведать какую-то особенную историю. Поиск характера, скрытого за особенностями внешности — еще одна причина, по которой так увлекательно заниматься портретом. Для меня написать портрет — это не просто добиться внешнего сходства с моделью. Я стремлюсь схватить характер, настроение, энергию... душу моего объекта. В процессе этого поиска может возникнуть сходство. Работа над портретом — захватывающее упражнение... часто оно даже бывает терапевтическим. Это как игра или как разгадывание загадки. Это дает мне уверенность в том, что я делаю, и я чувствую себя счастливым, зная, что всегда могу обратиться к этой бесконечно увлекательной игре.

Какие преимущества в работе над портретом дает акварель?

Я считаю, что акварель — это наивысшая техника, которая как раз благодаря своей требовательности позволяет художнику обрести уверенность, особенно в портрете, поэтому для меня это преимущество.

И. АНАНАБА. Я лучше моей соседки I.

I. ANANABA. I beta pass my neibough I.
30×42 cm. 2015

Акварель учит художника скромности, дисциплинирует. Еще одно ее преимущество в портретной живописи — текучесть.

Если художник умело использует это свойство, то каждый участок живописной работы приобретает особую магию. Еще один момент: кому-то это может показаться странным, но мне нравится, что в качестве светлого акцента я могу использовать саму бумагу — именно белая или светлая тонированная бумага всегда является самым светлым тоном в моих работах. И это еще одно преимущество акварели.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Я рассматриваю каждый портрет как возможность игры, исследования и эксперимента, поэтому обычно не ограничиваю свою палитру. Мне важно сбалансировать тон и интенсивность цвета, поэтому придерживаться определенного набора пигментов для меня не обязательно. Каждая работа создается со своим особым чувством, поэтому некоторые из них могут быть монохромными с несколькими акцентированными контрастными мазками здесь и там. Другая может оказаться насыщенной и разноцветной — в зависимости от моего настроения и выбранного варианта интерпретации. Иногда это происходит само собой и перерастает мой исходный план, тогда я просто плыву по течению.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Тон. Цвет является вторичным. Я могу добиться того же тона разными цветами. Тон задает настроение!

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Конечно. Свет очень важен. Именно он делает работу интересной. Свет помогает придать характер. Вы можете играть со светом, чтобы достичь различных настроений и результатов. Вы можете рассказывать сотни разных визуальных историй, просто меняя направление света.

Как Вы находите модель для портрета?

Зависит от моего настроения, а также от типажа модели. Мне нравится, когда у модели выразительная, характерная внешность, и я всегда обращаю внимание на таких людей. Выразительные черты лица делают сам процесс работы еще более увлекательным, а портрет в результате получается особенно убедительным, запоминающимся.

Важно ли знать модель лично?

Для меня это не является обязательным условием, но личное знакомство, конечно, помогает, поскольку в таком случае я знаю, как и что подчеркнуть, чтобы визуально передать настоящую историю человека, которого я рисую.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение вашей модели?

В зависимости от ситуации это может быть и так, и так. Я на самом деле не склоняюсь к чему-то одному, но, как я уже говорил, что меня вдохновляет — так это выразительный типаж. Иногда это происходит при первом же взгляде на модель, а иногда приходится затратить немного времени, чтобы вникнуть в образ.

Что помогает Вам схватить характер?

Чтобы схватить характер, мне нужно, во-первых, позволить себе свободно мыслить и находиться в этом «режиме приключений». Во-вторых, предварительное

знакомство с моделью и тщательное наблюдение за ней также помогает показать ее характерные особенности. Еще раз повторю, что выразительные черты лица легко меня приводят в нужное настроение, а это очень помогает... тогда все просто встает на свои места.

Что важнее передать — язык тела или точные пропорции?

Я начал писать портреты много лет назад, тогда для меня важнее всего были точные пропорции, но сейчас я думаю, что так или иначе я перерос этот подход.

В настоящее время, выбирая между этими двумя вариантами, я бы сказал, что важнее язык тела. Я бы сказал, что именно исследуя язык тела, который отражает характер модели, я и улавливаю точные пропорции. Моя самая большая радость в работе над портретом — когда душа, характер, дух и сущность модели уловлены и переданы на бумаге или холсте.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Когда я работаю над портретом, я стараюсь не упустить ни малейшей возможности создать такую вещь, которая будет согревать мое сердце. Я стараюсь каждую минуту получать удовольствие от процесса — не забывая о том, чтобы находить решения возникающих по ходу дела задач. Я сосредотачиваюсь на том, как передать характер моей модели, особенно те моменты, которые я знаю благодаря личному знакомству с этим человеком. Когда думаешь обо всех этих вещах, внешнее сходство и верные пропорции получаются сами собой. Я просто стараюсь, чтобы мне нравился результат моего очередного акварельного приключения.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Я предпочитаю каждый раз работать с разными моделями. Но бывает и так, что одна и та же модель может вдохновить меня на несколько картин. Работа с разными моделями ставит мне более сложные задачи, и таким образом я узнаю множество вещей — от различных особенностей строения тела и черт лица до взаимодействия людей. Всегда здорово, когда между мной как художником и моделью возникает спонтанная симпатия и человеческий интерес.

Согласны ли Вы, что сходство в портрете — не единственное, что делает его удачным?

«Сходство» — в данном случае неоднозначный термин. Также вопрос — что мы понимаем под «удачным портретом»? Если говорить о внешнем сходстве — да, это не единственное, что делает работу успешной. Я ценю портреты за нечто большее, чем внешнее сходство. Я смотрю на него в целом... для меня важен созданный образ, стиль, энергия, настроение, которое он вызывает, и тому подобное. Портрет — это ИСКУССТВО. Процесс создания портрета (если он пишется в правильном настроении) — бесценен!

И. АНАНАБА. Я лучше моей соседки II.

I. ANANABA. I beta pass my neighbour II. 30×42 cm. 2015

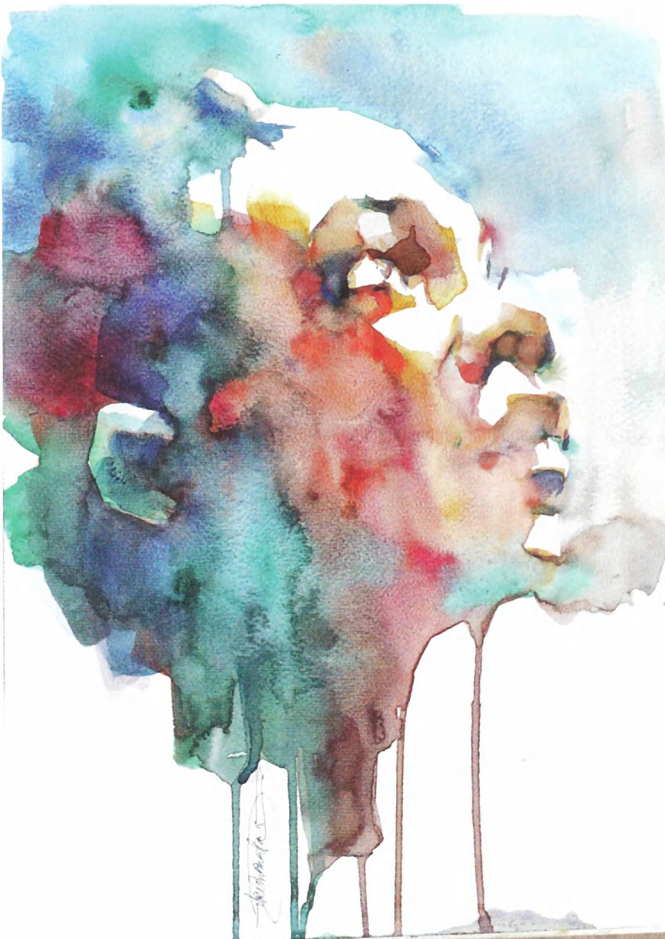
de amara 4

5 советов Ибе Ананаба

1. Развивайте привычку или искусство смотреть, видеть и наблюдать. Часто в результате возникает интерес к изображению человека. Со временем это станет вашей второй натурой - будете постоянно замечать что-то интересное и придумывать новые композиции.
2. Рисуйте (пишите), рисуйте (пишите) и продолжайте рисовать (писать). Важность постоянной практики нельзя переоценить. Это помогает вам принимать решения. Это помогает вам думать. Терапевтические преимущества неизмеримы.
3. Не будьте обескуражены тем, что вы называете «ошибками». В ошибках заключены секреты шедевров, которые мы все стремимся разгадать. Поэтому не бойтесь совершать ошибки - только используйте их в своих интересах.
4. Ищите трудные задачи. Звучит немного как совет №3, но смысл тут в том, что нужно намеренно выйти из зоны комфорта и бросить себе вызов. **ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!** Пробуйте новые материалы. Попробуйте работать как на больших, так и на очень маленьких форматах.
5. **ИССЛЕДУЙТЕ!** В Интернете можно найти бесчисленное множество приемов разных художников. Посещайте галереи и выставки, а также читайте!

И. АНАНАБА. Единственный способ.

I. ANANABA. The only way. 30×42 cm. 2015

5 tips of Ibe Ananaba:

1. Develop the habit or the art of looking, seeing and observing. By doing this often the interest in portraiture develops and making mental notes and compositions becomes part of you.
2. Draw (paint), Draw (paint) and just keep DRAWING (PAINTING). This can't be over-emphasized. It helps you make mental resolutions. It helps you think. The therapeutic benefits are immeasurable.
3. Don't get discouraged by what you call 'mistakes'. In mistakes lie the secrets of masterpieces we end up longing for. Therefore, enjoy making those mistakes and use them to your advantage.
4. Embrace challenges. Sounds a bit like Tip 3 but then you need to get out of your comfort zone and challenge yourself. **EXPERIMENT!** Try new mediums. Try both larger and very small sized pieces.
5. **RESEARCH!** Go online and see the infinite stunts people are pulling. Visit galleries and exhibitions, and also read!

И. АНАНАБА. Все еще держусь.

I. ANANABA. Still standing. 30×42 cm. 2015

What place does portraiture take in your Art?

Portraiture is so dear to my heart and occupies a large space in my Art. First of all, I am human — living with, surrounded, influenced and inspired by human beings, so the human figure easily became my first and most preferred subject. The quest to understand the dynamics of the human figure is infinite. With that said, I'm all for the exploration of the human figure. I love the dynamic flow it carries, and the same applies to facial expressions, which draws me into portraiture. Every human figure/face has the same basic parts irrespective of sex, but then each has a different character and tells a different story. The search to unravel and understand the character that a striking figure has lures me into portraiture as well. For me, portraiture is beyond capturing the resemblance of my subject/model. I love the search to capture the character, the mood, the energy...the soul of my subject. In the process of doing that, capturing the resemblance might happen. Doing portraiture is an engaging arty exercise...oftentimes a therapeutic one. It's like playing a game. It's like a puzzle. It helps me to build confidence in what I do, and makes me happy knowing that I can recreate.

What are the advantages of watercolour in Portrait painting?

Watercolour to me is the topmost medium that tests and helps an artist build confidence (especially in portraiture) so to me that's an advantage. It has its way of humbling and disciplining an artist. Another advantage of watercolour in portrait painting is its fluidity. If well-controlled it brings out the 'magic' in every piece. As funny as this might sound I always love the fact that the white or bright coloured sheet of paper always serves as my highlights. In watercolour, that's an advantage.

Do you limit your palette when you paint portraits?

I always see each portraiture as an opportunity to play, experiment and explore, so I hardly limit my palette. What matters to me is balancing my tones and intensity, so I don't necessarily have to stick to particular sets of colours. Each comes with its own feel, so some can come in monochrome with some accented complementary touches here and there. Another one can unfold in a multi-coloured vibrant way based on my mood and how I choose to perceive it. Sometimes it comes naturally and goes beyond how I intend for it to go, so I just let it out and go with the flow.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

Tone. Colour is secondary. I can achieve the same tone with in different colours. Tone sets the mood!

Is the light on the model important when you set your portraits?

Sure. Light is so important. That's what makes the work look interesting. Light helps in giving it character. You can play with light to achieve several moods and results. You can tell a zillion visual stories with the way you choose to direct the light.

How do you find an object for your portraits?

Depends on my mood and also the model's structure. I love striking structures and always look out for them. A striking structure provides means of making the work process and outcome very dramatic and expressive.

Is it important to know the object personally?

For me it's not a must, but knowing the object personally helps a great deal as it informs how and what to capture that tells a true visual story of who I'm painting.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

It could go both ways depending on the situation. I'm really not fixated on any, but as I stated earlier, the model's structure determines my enthusiasm. Sometimes the first impression does it, and other times I might have to spend a little while to make the whole thing work.

What helps you to capture the character?

What helps me capture the character is first, letting myself be mentally free and being in that adventure mode. Then my pre-knowledge of the model, and thorough observation to point out the salient features of the model also helps. To add to the aforementioned is if the model's facial structure is so striking. It easily puts me in the mood, and with that, it helps a great deal when the mood is right.. then everything just falls in place

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

I started off doing portraiture decades back with precise proportions significantly on my mind but somehow I think I've outgrown that. Presently, between the two I'd say body language. In my bid to capture body language, which reflects the model's character, I'm most likely to, or let me say I could capture precise proportions. My ultimate joy in portraiture is when the soul, character, spirit and essence of the model is frozen and heartfelt on my paper or canvas.

What do you focus on when you work on portraits?

When working on portraits I focus on any little opportunity out there to create a piece that warms my heart. I focus on making sure I enjoy the process, as well as developing ways of tackling the challenges that come in between. I also focus on how to capture my subject's character, especially based on my personal knowledge of my subject. While striving for the above-mentioned, proportions and resemblance fall into place. I focus on being happy with the result of the adventure.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

I prefer to work with different models every time. Also, one model can inspire me for several paintings. Working with different models opens me more to challenges, by doing so, I learn a variety of things — from different body structures to human interactions. It's always great when there's a good chemistry between me (the artist) and the model(s).

Do you believe that the likeness is not the only thing that makes a successful portrait?

The word 'likeness' is relative here. Also, if the term 'successful' alludes to 'visual resemblance' then I'd say it's not the only thing that makes a portrait succeed. I like to appreciate portraiture beyond 'resemblance'. I look at it in totality- How the subject has been captured, the style, the energy, the mood it evokes, what has been altered, and the likes. Portraiture is ART, the process of making is (when in the right mood) is priceless!

Бункванг ^{Таиланд} Нончароен

[www.facebook.com/
boonkwang.noncharoen](http://www.facebook.com/boonkwang.noncharoen)

Признанный мастер акварели в Таиланде, работающий в Бангкоке, которому по плечу любые темы и сюжеты.

Где Вы пишете свои портреты?
В основном я пишу в своей мастерской. Я хочу сосредоточиться на высоких целях, за исключением случаев, когда я просто пишу работы к выставке. Такие работы могут быть заурядными.

Какие преимущества дает акварель для портретной живописи?
Акварель естественна. В акварели можно применять различные технические приемы, так что писать ею интереснее, чем работать любыми другими материалами.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?
Никаких ограничений.

Что играет более важную роль в Ваших портретах — цвет или тон?
Тон — это высший приоритет, я всегда об этом думаю перед тем, как начать новую работу.

Является ли для Вас освещение модели важным, когда вы планируете портрет?
Освещение — это самое главное, от него зависят цвета и оттенки, кроме того, оно формирует эмоциональную составляющую в картине.

Б. НОНЧАРОЕН. Портрет.
B. NONCHAROEN. Portrait. 38×56 cm. 2016

Б. НОНЧАРОЕН. Портрет / B. NONCHAROEN. Portrait. 56×76 cm. 2016

Как Вы находите объект для ваших портретов?

Мне нравится путешествовать, и я люблю фотографировать людей в общественных местах, чтобы потом написать их.

Важно ли знать объект лично?

Я знаю многих людей, чьи портреты пишу. Преимущество состоит в том, что личное знакомство с моделью помогает создать более выразительное в эмоциональном отношении изображение.

Вы полагаетесь на свое первое впечатление или Вам нужно тщательно изучить свою модель?

Я фотографирую человека и отправляюсь рисовать в мастерскую.

Что помогает Вам передать характер?

Я наблюдательный.

Что важнее передать — язык тела или точные пропорции?

Точные пропорции — 70% успеха.

На чем Вы фокусируетесь, когда работаете над портретами?

На чувствах изображаемых людей.

Вы предпочитаете работать с разными моделями каждый раз или одна модель может вдохновить Вас на несколько картин?

Я часто использую одну и ту же модель, но изменяю угол зрения.

Согласны ли Вы, что сходство — это не единственное, что делает портрет успешным?

Да, эмоциональность изображения — это секрет моего успеха.

Boonkwang Noncharoen, Thailand

www.facebook.com/boonkwang.noncharoen

Recognized master of watercolors in Thailand, working in Bangkok, which can handle any topics and subjects.

Where do you paint your portraits?

I mostly paint in the studio. I want to concentrate on high aims, except cases when I paint for the show. It can be a common place.

What are the advantages of watercolour in Portrait painting?

Watercolour is natural. Various techniques can be used, making it more fun to use than any other medium.

Do you limit your palette when you paint portraits?

No limit.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

Tone is the first priority, I always think before every painting.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Light is the most important. It makes me see various colours and shades, and builds the emotion in the painting.

How do you find an object for your portraits?

I like traveling, and I like to take photos of people in public places, in order to paint them.

Is it important to know the object personally?

Many are known. The advantage is that knowing the object can help create emotional depictions of it.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

I take photos of the models, and then I return to the studio to paint.

What helps you to capture the character?

Observation.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

Precise proportions: 70%.

What do you focus on when you work on portraits?

The feelings of the people in the picture.

Do you prefer to work with different models every time or can one model inspire you for several paintings?

I often use the same model, but I change the angle.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a successful portrait?

Yes. The emotional aspect is the secret to my success.

Б. НОНЧАРОЕН. Портрет.

B. NONCHAROEN. Portrait. 76×56 cm. 2016

Б. НОНЧАРОВ. Портрет / В. НОНЧАРОВ. Portrait. 76x56 cm. 2016

Ольга ^{Россия} Ивлева

Окончила ЛИЖСА им. Репина, участник Товарищества «Акварельный Класс», работает акварелью и маслом и активно участвует в выставках и творческих поездках.

О. ИВЛЕВА. Портрет дочери.

O. IVLEVA. Daughter's portrait. 30×20 cm. 2000

К Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

В основном моим любимым жанром был и остается пейзаж, но в последнее время меня все больше интересует фигуративная живопись и портрет. Это вносит большее разнообразие в творчество, а пейзаж также является важной частью в создании таких произведений.

Какие преимущества дает акварель для работы над портретом?

Поскольку я пишу также и маслом, то могу сказать, что в сравнении с этим материалом работы акварелью получаются более утонченными, легкими, одухотворенными.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Обычно для написания лица и рук я не использую более пяти цветов.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Для меня идеально, когда учтено и то и другое.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Освещение — очень важная часть в живописи, от него многое зависит в работе. Зачастую именно оно дает вдохновение и творческий импульс.

Как Вы находите объект для портрета?

Если пейзажи, которые хочется написать, ищешь иногда очень долго, то в интересных лицах недостатка нет, даже в метро, в троллейбусе часто видишь прекрасные лица, которыми восторгаешься и мысленно пишешь. И очень жаль, что невозможно взять и привести этого человека в мастерскую и создать его портрет.

О. ИВЛЕВА. Вечерняя прогулка / O. IVLEVA. Evening Promenade. 45×60 cm. 2015

Хорошо, что у меня есть дочь Катя, которая является главным источником вдохновения и главной героиней большого числа моих картин.

Важно ли знать модель лично?

Видимо, не очень важно, ведь когда начинаешь всматриваться в лицо человека, начинаешь видеть его бессмертную, божественную душу, а она всегда прекрасна, несмотря ни на что. Когда ты это передал в работе, то портрет нравится и портретируемому, и другим людям.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение модели?

Первое впечатление создает настрой на работу, ее замысел, но при работе видишь человека еще глубже и еще интереснее.

Что помогает Вам схватить характер?

Схватить характер, видимо, помогает многолетний опыт работы с натуры в период обучения и последующая практика.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

И то и другое.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Так же, как и в работе над пейзажем, — на своем внутреннем состоянии восторга перед увиденным и внимательном наблюдении натуры. Это медитация, ты полностью сливаешься с тем, что видишь, и переносишь эти чувства на бумагу.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Есть такие люди в близком окружении, которых хочется писать все время. Они интересны, всегда вдохновляют и с удовольствием позируют. Я уже говорила, что бывает — и в толпе вдруг увидишь интересный образ, но нет возможности, к сожалению, познакомиться с ним

и написать портрет, поскольку у нас в обществе не принято знакомиться на улице, могут неправильно понять.

Согласны ли Вы, что сходство — не единственное требование к успешному портрету?

Сходство, конечно, важно, но главное — создание интересного образа с передачей движений души этого человека и своего собственного мировосприятия.

Акварельные советы от Ольги Ивлевой

Чтобы быть свободным в живописи, нужно овладеть рисунком, стараться как можно больше делать зарисовок, набросков, порой очень острых, быстрых, образных. Помнить, что количество непременно переходит в качество. Быть упорным, терпеливым и трудолюбивым. Много работать, но не забывать про здоровье и общее развитие. По возможности вести здоровый образ жизни и заниматься физическими упражнениями, различными практиками. Гармоничное развитие ведет к гармоничному творчеству.

Watercolor Tips by Olga Ivleva

To be free in painting, you need to master the drawing. Try as much as possible to draw sketches, studies, sometimes very sharp, fast, imaginative. Remember that the quantity exactly goes into quality. Be persistent, patient and hardworking. A lot of work, but do not forget about health and general development. If possible, lead a healthy lifestyle and engage in physical exercises, various practices. Harmonious development leads to harmonious creativity.

Reubloff

О. ИВЛЕВА. Мечты. O. IVLEVA. Dreams. 45×60 cm. 2017

Olga Ivleva, Russia

She is graduated from the Repin Academy of Fine Arts, a member of the group "Watercolor Class", works in watercolor and oil and actively participates in exhibitions and creative trips.

What place does portraiture take in your Art?

Basically, my favorite genre was and remains the landscape, but recently I'm more and more interested in figurative painting and portrait. This brings a greater diversity in creativity, and the landscape is also an important part in creating such works.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Since I also paint with oil, in comparison with this medium, watercolour works are more refined, light, spiritualized.

Do you limit your palette when you paint portraits?

Usually I do not use more than five colours for painting faces and hands.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

For me it's perfect when both are taken into account.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Lighting is a very important part in painting, there is a big deal in works that depends on it. Often it gives inspiration and creative impulse.

How do you find an object for your portraits?

If you search the landscapes that you want to paint, sometimes for a long time, there are no shortages of interesting faces, even in the subway, in a trolley bus, you often see beautiful faces that you admire and paint in your mind. And it is a great pity that it is impossible to take this person into the studio and create his or her portrait. It's good that I have a daughter, Katya, who is the main source of inspiration and the main character of a large number of my paintings.

Is it important to know the object personally?

Apparently, not very important, because when you start to peer into the person's face, you begin to see his or her immortal, divine soul, and it is always beautiful, no matter what. When you convey it in the work, then the portrait is liked by the model and other people.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

The first impression pushes up the attitude to work, its idea, but when you work, you see the person even deeper and even more interesting.

What helps you to capture the character?

Many years of experience with painting from life during the training period and subsequent practice apparently helps to capture the character.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

Both.

What do you focus on when you work on portraits?

As well as in the work on the landscape — my inner state of delight before the scene, and the attentive study of nature. This is meditation, you completely merge with what you see and transfer these feelings to paper.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

There are people in the close circle whom I want to paint all the time. They are interesting, always inspiring and happy to be model sitting. I have already said that sometimes there is an interesting personality in the crowd, but there is no possibility, unfortunately, to get acquainted with him or her and to paint a portrait, because in our society it is not customary to get acquainted on the street, they may misunderstand.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

The similarity is, of course, important, but the main thing is the creation of an interesting image with the transfer of the movements of the soul of this person and his or her own world view.

O. ИВЛЕВА. Земляника.

O. IVLEVA. Strawberry. 60×40 cm. 2016

Валентина Верлато ^{Италия}

[www.facebook.com/people/
Valentina-Verlato/100005760825492](https://www.facebook.com/people/Valentina-Verlato/100005760825492)

Валентина Верлато изучала историю искусств Фламандии и Голландии и защитила докторскую диссертацию по литературе в университете Падуи (Италия). Она занимается акварелью с 1987 года и является избранным членом правления A.V.A. (Associazione Veneta Acquarello). Член жюри Международной премии «Марке д'Акуа» Fabriano Watercolour 2016, 2018 года. В настоящее время она преподает акварель в Академии акварели в Падуе. У нее было несколько персональных выставок и наград за участие в выставках.

К

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Довольно большое. В течение пятнадцати лет я писала только портреты. Теперь я рисую все, что стимулирует мое воображение, но лицо и фигура по-прежнему относятся к моим любимым предметам.

Какие преимущества имеет акварель для работы над портретом?

Мне нравится ощущение свежести и легкости, которое дает акварель. Она обладает большей мягкостью и прозрачностью, чем другие материалы, даже при использовании ярких цветов.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Ограниченная палитра может помочь создать в картине определенное настроение. Однако когда уже есть определенная атмосфера, которую я хочу создать, я могу ввести новые цвета. Выбор цвета зависит от того, что я чувствую, пока я рисую — будь то портрет, животные, натюрморт или пейзаж.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Они оба важны, это зависит от того, что я пытаюсь сказать о моем предмете. Эффективный тональный баланс объединяет картину, придавая фигурам объем, а пространству — глубину. Ограниченный выбор цветов может помочь в достижении определенного настроения, чувства и атмосферы, которые я ищу.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Да, я думаю, что любой художник или фотограф понимает значение освещения.

В. ВЕРЛАТО. ЛЮДИ: Париж.

V. VERLATO. PEOPLE: Paris.
20×20 cm. 2015

В. ВЕРЛАТО. Нано и Матео.

V. VERLATO. Nano and Matteo. 76×56 cm. 2013

Свет — это очень сильное выразительное средство, определяющее наше впечатление от картины. В зависимости от освещения модель будет выглядеть по-разному: мягкий обволакивающий свет погружает ее в сонную, мечтательную атмосферу, а резкий, четко очерчивающий свет придает ей дополнительную драматичность.

Как Вы находите модели для портрета?

Самый простой способ находить модели — среди людей, которых я знаю: ремесленников и друзей, которые живут рядом со мной. Более того, если я вижу интересное лицо или образ, я могу попросить этого человека позировать для одного из моих

В. ВЕРЛАТО. ЛЮДИ: рынок Боро, Лондон.

V. VERLATO. PEOPLE: Borough Market, London.
30×30 cm. 2017

портретов. Мои клиенты и их дети или родственники — это, конечно, мои модели, но до сих пор самые любимые модели — это мои дочери и племянницы: я рисовала их много раз, но никогда не устаю это делать! В путешествиях можно найти еще один источник «случайных натурщиков»: мне нравится рисовать людей, встреченных случайно. Даже в моем маленьком родном городе я встречаю множество людей, которые становятся моими моделями: на почте, может быть, в баре или у врача... везде!

Важно ли знать модель лично?

Да, мне нужно иметь четкие идеи и чувства по поводу человека, которого я собираюсь рисовать. Мне легче, когда натурщик — это кто-то, с кем я знакома. Когда мне приходится рисовать людей, которых я вообще не знаю, то чтобы хоть немного узнать их, я часами их фотографирую, делаю эскизы и беседую с ними. Это драгоценное время имеет жизненно важное значение для моего приближения к человеку, о котором я расскажу что-нибудь о своей картине.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

Это зависит от модели, которую я собираюсь рисовать. Некоторые люди раскрывают многие аспекты своей личности с первого взгляда, в то время как другим может потребоваться более длительное время, чтобы чувствовать себя свободно и позволить мне приблизиться к ним.

Что помогает Вам схватить характер?

Иногда важно выразить отношение жестом рук или напряжением в позе, в других случаях достаточно особого выражения на лице или выражения взгляда модели.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

Я думаю, что важно и то и другое, но это зависит от того, на чем я сосредоточена в каждом портрете: например, в картине «Нано и Маттео» — это отец и сын, работающие вместе, — я хотела рассказать об особой близости

В. ВЕРЛАТО. Назовем это «аперитив вместе» / V. VERLATO. Let's say, aperitif together. 31×28 cm. 2014

В. ВЕРЛАТО. Линда и Амбра / V. VERLATO. Linda and Ambra. 41×39 cm. 2011

и взаимном доверии, когда два человека выполняют вместе сложную задачу... Здесь язык тела и поза были весьма важны, но если бы пропорции были нарисованы ошибочно, результат, безусловно, был бы слабым. Иногда я даже изменяю пропорции, чтобы добиться определенного эффекта. Это, конечно, не мое открытие: Тициан, Антуан ван Дейк, Бронзино и многие художники позднего Ренессанса преувеличивали грудь и руки, чтобы придать больше величия фигурам своих натурщиков.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Я ищу подходящую позу и эффективное освещение, которое будет демонстрировать модель таким образом, чтобы выражать характер, который я вижу в ней (или в нем). Иногда это одно точное действие, скупое подмеченное, которое скажет о модели больше, чем множество представленных характеристик. Иногда в изображение можно ввести сопутствующие предметы

Акварельные этапы работы от Валентины Верлато

Watercolor step-by-step by Valentina Verlato

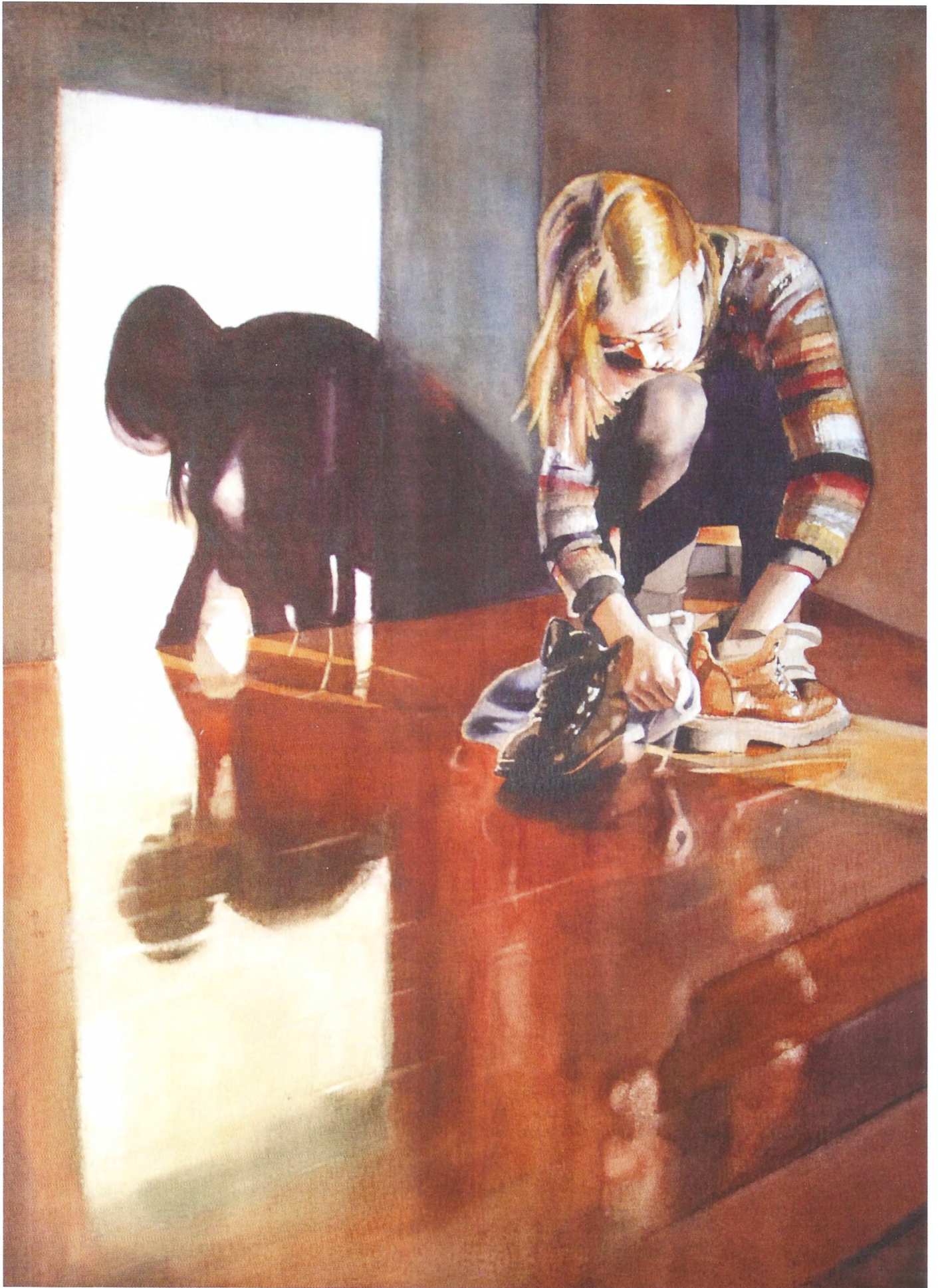
или любимую одежду, имеющую для натурщика личное значение.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?
Мне нравится менять моделей, но некоторые модели с особенно выразительной внешностью могут вдохновлять меня снова и снова.

Согласны ли Вы, что схожесть — не единственное требование к успешному портрету?

Да, характерная пластика или выражение лица могут быть более эффективными для передачи характера, чем работа с прекрасно нарисованными и выписанными чертами лица.

В. ВЕРЛАТО. Пьера: 14.00.
V. VERLATO. Piera: 2 p. m.
77×57 cm. 2012

Valentina Verlato,

Italy

Valentina Verlato studied Flemish and Dutch Art History and graduated PhD in Literature, University of Padova. She's been painting watercolour since 1987 and is an elected member of board of A.V.A. (Associazione Veneta Acquarello). Juror of the International Prize "Marche d'Acqua" Fabriano Watercolour 2016. At present she teaches watercolour in Accademia dell'acquerello di Padova. She has several solo exhibitions and awards in Art.

What place in your art do portraits take?

Quite a big one. For fifteen years I painted solely portraits. Now I paint anything that stimulates my imagination, but faces and figures are still among my favourite subjects.

What advantages does watercolour provide for portrait painting?

I enjoy the effect of freshness and lightness that watercolour offers. It possesses greater softness and transparency than other media, even when using vivid colours.

Do you limit your palette when you paint portraits?

A limited palette can help in achieving a particular mood. However there is a particular atmosphere that I wish to create I may introduce extra colours. What I am feeling while I am painting will govern my choice of colours, no matter whether I am painting a portrait, animals, still life or a landscape.

What does play more important role in your portraits — colour or tone?

They are both important, it depends on what I am trying to express about my subject. An effective tonal balance will unify a painting, giving my figures a stronger sense of depth and three-dimensionality.

A limited choice of colours can help in achieving the particular mood, feeling and atmosphere that I am looking for.

Is the light on model important when you set your portraits?

Yes, I think that any painter or photographer knows the power of lighting. Light is both extremely expressive and impressive. A soft wrapping light or a sharp, cutting light may transform a subject, either suspending it in a dreamy atmosphere or giving it added drama.

How do you find an object for your portraits?

The easiest way is to find models among people that I know: craftsmen and friends who live close to me. Moreover, wherever I find someone who has an interesting face or attitude, I may ask them to 'sit' for one of my portraits. My customers and their children or relatives are, of course, my models, but my daughters and nieces have been my favourite models up until now: I have painted them so many times and I never seem to get tired of painting them! Another source of 'casual sitters' are found on my travels: I like to draw people I meet by chance. Even in my little home town I find numerous incidental models at the post office, maybe, in a bar or at the doctor's... everywhere!

Is it important to know the object personally?

Yes, I need to have quite clear ideas and 'feelings' about the subject I'm going to paint. I find it easier when the sitter is somebody I am familiar with. When I have to paint people

that I don't know at all, the hours of taking photos, drawing sketches and talking with them help me to get to know them, even if just a little. This precious time is vital in my getting closer to the person I will 'tell something about' in my painting.

Do you rely on your first impression or you have to examine your model thoroughly?

It depends on each model I'm going to paint. Some people reveal many aspects of their personality at first sight, while others may need a longer time to feel at ease and allow me to get closer to them.

What does help you to capture the character?

Sometimes it's important to express an attitude through a gesture of hands or a tension in the posture, other times a particular expression on the model's face or the look in the model's eyes is enough.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

I think they are both important, but it depends on what I am focused on in each portrait: for example, in the painting of Nano and Matteo — who are father and son working together-, I wanted to tell about the special closeness and reciprocated trust there is when two people share a difficult task... Here the body language and posture were quite important, but if the proportions are wrongly drawn, the outcome will surely be weak. Sometimes I will even change proportions to achieve a particular effect. This is surely not a discovery of mine: Tiziano, Antoon van Dyck, Bronzino and many late Renaissance painters exaggerated chests and arms to give more majesty to the figures of their sitters.

What do you focus on when you work on portraits?

I search for an appropriate pose and effective lighting that will show off the model in such a way that expresses the character that I see in him or her. Sometimes it is one precise action, briefly depicted, that will say more about a model than a multitude of represented characteristics. Sometimes the introduction of accompanying objects personal to the sitter or a favourite dress can add to the image.

Do you prefer to work with different models every time or one model can inspire you for several paintings?

I like changing models, but a special sitter, to me intensively expressive, can inspire me over and over again.

Do you believe that the likeness is not the only thing to make the portrait succeed?

Yes, a gesture or an attitude may be more effective in expressing someone's personality than a painting with perfectly drawn and painted features.

Паскуалино ^{Италия} Фракассо

www.pasomad.com

Паскуалино Фракассо известен своим инновационным подходом в акварели. Он заслужил международное признание и получил немало наград за свои работы в этой технике. Фракассо в своей живописи обращается к широкому спектру сюжетов и активно участвует в выставках по всему миру.

К

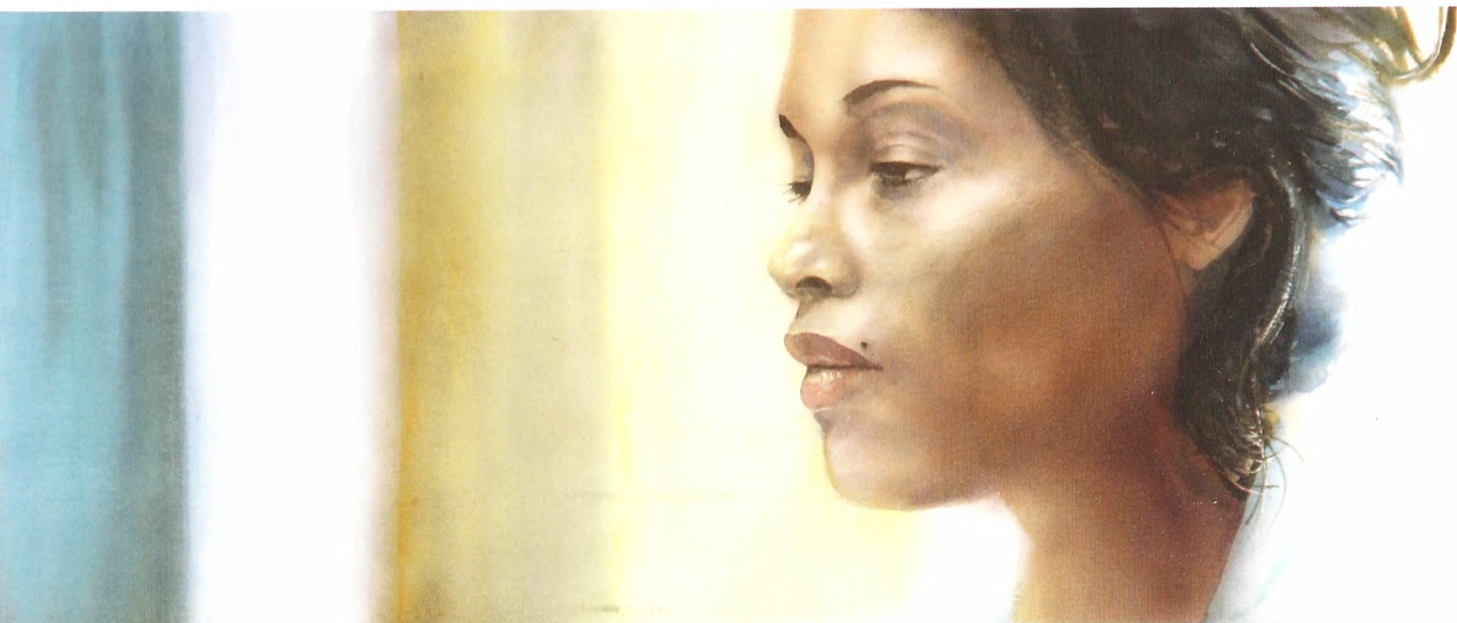
Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

На мой взгляд, портрет требует высочайшего мастерства в живописи — это самый сложный жанр, вызывающий самые сильные эмоции. Именно поэтому портреты занимают очень важное место в моем творчестве, но чтобы придумать и выполнить портрет, нужно много времени, поэтому я пишу портреты нечасто и только тогда, когда чувствую, что готов на что-то серьезное.

Какие преимущества дает акварель для работы над портретом?

Два основных преимущества акварели — это ее непредсказуемость, свойство создавать таинственные эффекты и ее способность вызывать в памяти множество оттенков, форм и ощущений. В акварели вы можете скрывать и объединять формы и детали прозрачными заливками, чтобы дать волю зрительскому воображению.

П. ФРАКАССО. Выбор / P. FRACASSO. The choice. 30×75 cm. 2014

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Я думаю, что портреты открывают нам какие-то истории, передают эмоции, а колорит помогает создать правильное настроение. Каждый портрет рассказывает свою собственную, уникальную историю и, значит, требует своего особенного цветового решения.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

В моих работах тональные отношения создают реалистическую живописную основу, а цвета играют более важную роль, потому что позволяют людям мечтать и вспоминать что-то за пределами реалистических представлений.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Да, это очень важно. Я делаю разные фотографии, пробую разное освещение. Свет задает и подчеркивает динамику в композиции. Кроме того, правильный свет позволяет выделить особенности внешности портретируемого или скрыть некоторые аспекты, которые могут нарушить настроение работы. Хорошо, когда можно сделать фотоснимок в точном месте в точный час, чтобы получить наилучший естественный свет.

Как Вы находите объект для портрета?

Я нахожу вдохновение в кругу своих друзей, своей семьи. Иногда творческий импульс приходит, когда я просматриваю старые фотоальбомы своих друзей или фильмы.

Важно ли для Вас знать модель лично?

Я предпочитаю не подпадать под влияние реальной истории или характера модели. Я просто хочу смотреть на нее и представлять себе ее мысли, мечты и эмоции.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

Я полагаюсь на свое первое впечатление, потому что, когда я смотрю на кого-то, меня захватывает необъяснимая, инстинктивная игра воображения: я чувствую историю, стоящую за человеком, и тогда я могу приступить к портрету.

Что помогает Вам схватить характер?

Когда я пишу портрет, я прошу модель обратиться к печальным воспоминаниям — тогда, по-моему, человек

выглядит более настоящим, более искренним в своих проявлениях, и я могу почувствовать и понять его глубже. Еще одна вещь, которая помогает мне передать характер, — это сделать несколько фотографий, когда модель не обращает на меня внимания, а не во время фотосессии.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

В моих портретах правильные пропорции очень важны, потому что на этом этапе своего художественного пути я очень реалистичен. Однако считаю, что язык тела более значим, потому что благодаря ему вы можете передать динамику и сделать историю выразительнее. У зрителя возникают догадки и предположения, выходящие за рамки собственно портрета.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

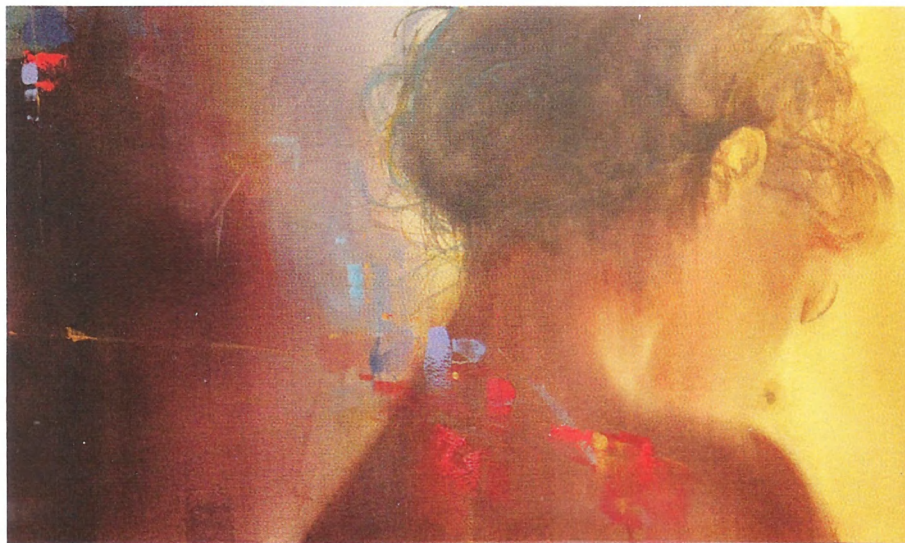
Я стараюсь удержать первое впечатление. Чтобы портрет удался, можно использовать разные приемы — мощный контраст, выразительный цвет, интересную композицию; можно подловить момент, когда взгляд модели наполнен особой силой. После этого нужно сбалансировать картину и подвести людей к истории, которая стоит за портретом.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

По-разному. Обычно я делаю только один портрет с каждой модели, потому что стараюсь работать с воображаемой историей, с тем, что я придумываю про модель, не зная ее. С другой стороны, я сделал много портретов членов моей семьи, потому что, зная их, каждый раз старался сосредоточиться на какой-то конкретной характеристике.

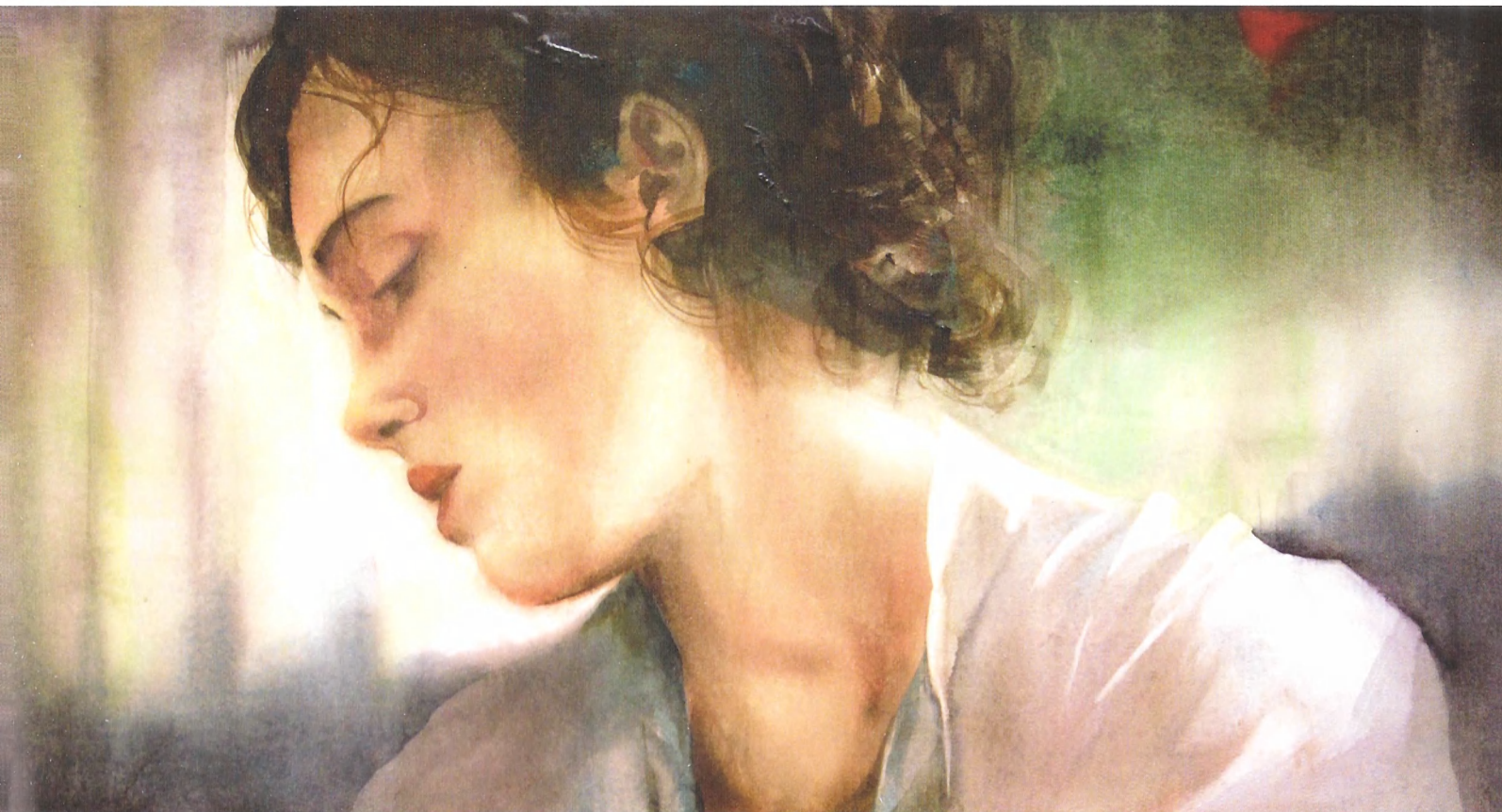
Верите ли Вы, что сходство — не единственное требование к успешному портрету?

Да, конечно. Думаю, что сходство важно только для самой модели или для людей, которые ее знают и ожидают увидеть ее характерные черты. Художественное произведение должно подтолкнуть людей к переживанию эмоций, страсти, даже боли: портрет успешен, когда вы можете пережить стоящую за ним историю.

П. ФРАКАССО. Не оглаживайся.
P. FRACASSO. Don't look back.
42×60 cm. 2014

П. ФРАКАССО. Девушка в себе.
P. FRACASSO. Inside Girl.
45×75 cm. 2014

П. ФРАКАССО. Я за тебя / FRACASSO. Stand by you. 30×70 cm. 2014

СОВЕТЫ:

Если вы пишете портрет, старайтесь передать свое личное видение этого человека, а не просто добиться максимального внешнего сходства; попробуйте рассказать, что вы о нем думаете (кажется, у нее много проблем; кажется, что она одна; кажется, что она полна жизни, и т. д.). Проработайте много эскизов композиции (изменяя, в числе прочего, освещение) и деталей (глаза, рот и т. д.). Не забывайте, что пишете акварелью! Любое прикосновение кисти к бумаге должно быть мастерским и сохранять свежесть и чистоту. Старайтесь быть всегда непредсказуемыми! Всегда ищите динамический, а не статический баланс.

TIPS:

Don't make a portrait like a simple, perfect representation of a person: make your personal vision of that person. Try to tell something about this person (it seems she has many troubles, it seems she is alone, it seems she is full of life, etc.) Make many sketches about general composition (also changing the lights) and about details (eyes, mouth, etc...) You are making a watercolour! Your work and your brushstrokes must be fresh and skillful. Try to be always unpredictable! Look always for a dynamic and not a static balance.

What place does portraiture take in your Art?

In my opinion, portrait is the highest level of painting because it's the most difficult and the most evocative subject. For these reasons it's also my favourite subject but it takes a lot of time to create and design it so I make few of them and when I feel that I will only bring out something great.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

I think about 2 main advantages:

The watercolour is unpredictable, and its feature of creating sick and hide effects is amazing every time and it recalls many shades, colours and emotions.

In watercolour you can hide shapes and details with a transparent wash, playing on imagination and mystery.

Do you limit your palette when you paint portraits?

I think that a portrait talks to you about some stories and emotions and the colours help to create the right mood to tell them. Every portrait tells a different story, and each needs different colours.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

In my works, tones are the realistic structure of the painting and colours play a more important role because they leave the people to dream and recall something beyond the realistic representation.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Yes, it's very important. I take different photos trying different light conditions. Lights emphasize and create dynamism in the composition. Otherwise, with the correct lights you can highlight some features of the portrait, or you can hide some aspects that could break the right mood of the work. I love, when I can, taking photos in a precise location in a precise hour to get the best natural light.

How do you find an object for your portraits?

I often find my inspiration from my friends, my family, from my friends' old photo albums, and sometimes also from the movies.

Is it important to know the object personally?

I prefer to not be influenced by the real story or character of the model. I just want to look at her and to dream about her thoughts, her dreams and her emotions.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

I rely on my first impression because when I have looked at someone I have always been captured by something that I can't describe and that come from my instinct: when I immediately feel a story behind a person I can paint him/her.

What helps you to capture the character?

When I work with a live model I ask her to think about her sad memories because I think she is more sincere in her expressions and I can feel something more about her personality. Another thing that helps me to capture the character is to take some photos when she isn't paying attention to me, and not during the photo session.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

In my portraits, the right proportions are very important because in this phase of my artistic path I'm very realistic. However, I believe that the body language is more significant because through it you can get more dynamism and enhance the story you are telling about, and recall more suggestions and questions going beyond the portrait.

What do you focus on when you work on portraits?

I focus on the first impact: it must be very strong and I can reach the aim by playing on strong contrasts, on powerful colours, composition or on the strength of the gaze. Then, all the other elements are necessary to balance the painting and to lead the people to find a story beyond the portrait.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

It depends. I usually make only one portrait for each model because I try to work on what she inspires to me without knowing her. On the contrary I made a lot of paintings of my family members because knowing them I tried to focus on a particular characteristic of them every time.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

Yes, absolutely. I think the likeness serves simply for the model or for the people who know her, to recognize her focal features. The artwork must push the people to find emotions, passions, pains. The portrait succeeds when you can imagine a story behind it.

Жанин Галлиция Франция

www.gallizia.be

Работы этой знаменитой акварелистки представлены в многочисленных журналах и книгах по акварели в Европе, Австралии, Канаде и Китае. Жанин Галлиция (www.gallizia.be) принимала участие в более чем 50 групповых и персональных выставках в 13 странах мира, получила множество наград за свою работу. Жанин является арт-директором журналов The Art of Watercolour и L'Art De L'Aquarelle.

К

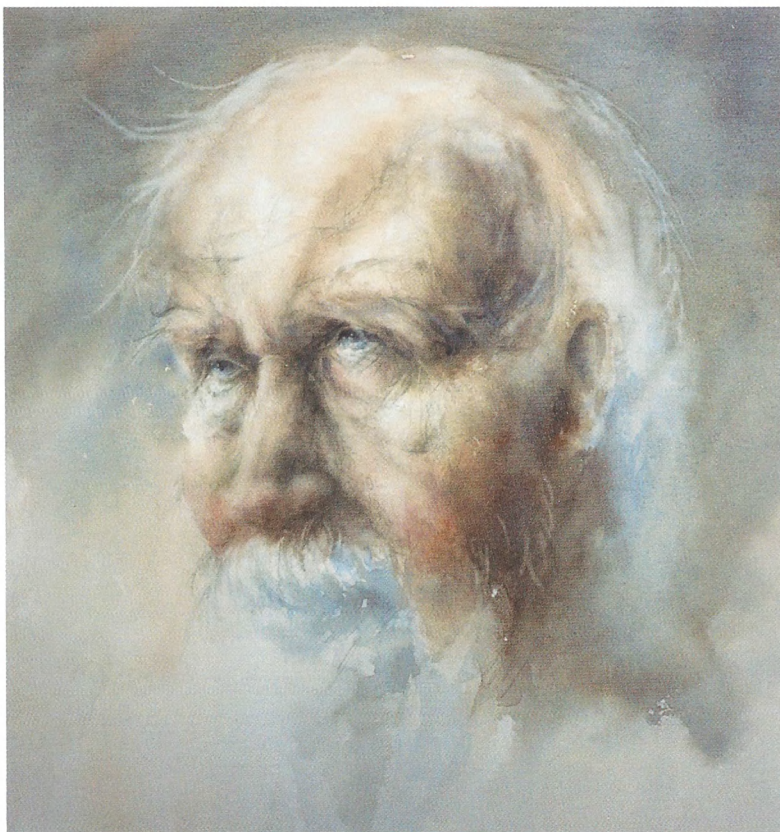
Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Портреты занимают очень важное место в моей живописи, но, возможно, не по самым распространенным причинам. Если оставаться в рамках реалистического подхода,

каждый жанр дает определенные возможности: в пейзажах вы можете работать с тональными различиями, цветовой гармонией и больших объединяющих формах. Когда вы пишете цветы, вы можете играть с композицией — размер, местоположение и форму каждого цветка, листа или лепестка можно легко поменять так, чтобы композиция полностью соответствовала вашему желанию. Традиционные портреты не допускают, конечно, такой свободы интерпретации формы, цвета и тона (если мы стремимся к соблюдению анатомии человека), однако портреты являются отличным полигоном для тренировки навыков наблюдения, передачи подобия, эмоций или личного отношения. Я пишу портреты, чтобы отрабатывать эти качества, которые затем помогут мне в работе над другими сюжетами. По этой причине большая часть моих портретов написана углем.

Какие преимущества имеет акварель для работы над портретом?

Акварель, как никакая другая техника, позволяет создать иллюзию спонтанности и естественной

Ж. ГАЛЛИЦИЯ. Возраст.
J. GALLIZIA. Aged. 51×41 cm. 2015

Ж. ГАЛЛИЦИЯ. Чарли 2.
J. GALLIZIA. Charlie-2. 25,1×41 cm. 2015

Ж. ГАЛЛИЦИЯ. Джоанна.
J. GALLIZIA. Johanna. 51×41 cm. 2015

СОВЕТЫ:

1. При создании портретов не прибегайте к трассировке фотографий — учитесь рисовать. Способность свободно рисовать требует практики и отличных навыков наблюдения. Эти навыки, в свою очередь, позволят вам на высоком уровне рисовать все, что вы только пожелаете.
2. Перед тем как начать работу, определитесь, на что в картине должно быть направлено внимание зрителя. В картине не может быть двух разных композиционных центров или двух разных идей. Четкое видение желаемого результата делает работу более успешной и позволяет убедительнее передать вашу идею.
3. Чтобы выглядеть естественными, портреты должны быть написаны без лишнего напряжения. Засушенные, замученные портреты неподвижны и безжизненны. Самые удачные портреты написаны легко.

легкости. Присущая акварели текучесть отлично подходит для передачи выражения лица, жеста или настроения — трепетного и быстротечного мгновения. Акварель, однако, не самый лучший материал, чтобы изображать объем, в частности, передавать тончайшие различия в объеме, что как раз и определяет черты лица человека. Тем не менее акварель, в отличие от других техник, позволяет писать так, как если бы художник не прилагал никаких усилий; она дает особенно свежий, прозрачный образ.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Они оба важны и зависят друг от друга. Именно тонкая комбинация оттенков цвета и вариаций тона создает ощущение формы, света и настроения.

Как Вы находите моделей для портретов?

Я часто путешествую и в путешествиях, естественно, встречаю много людей — в аэропортах, на вокзалах и на местных рынках. Мне нравится наблюдать за людьми в естественной среде, в отличие от классического позирования, поскольку в живописи я стремлюсь передать естественное настроение человека. Я часто изменяю что-то в картине относительно реальной модели, чтобы добиться определенного впечатления от портрета.

Что помогает Вам схватить характер?

Линия. Характер и выражение лица — здесь все определяется линией. Направленные вниз, тяжелые формы противостоят поднимающимся вертикальным формам. Линия является основой любого изображения, но когда мне нужно в портрете задать выражение лица, она особенно важна.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Я часто использую одну и ту же базовую модель для разных портретов. Рисунок головы женщины может превратиться в портрет старика за счет небольшого увеличения определенных деталей, некоторого искажения черт лица. Во многом это просто игра, в которую мне нравится играть.

TIPS:

Don't trace your drawings. Learn to draw. Being able to draw free hand requires great observational and drawing skills. These skills once acquired will allow you to paint on a high level any subject you desire.

Understand what you wish to put forward in a painting prior to starting. There can not be two focal points or two messages behind a painting. A clear vision before starting increases the painting's success and also enhances the message of the painting.

Portraits need to be loose to feel natural. Overworked portraits are still and lifeless. It is with a playful approach that the best results are met.

Ж. ГАЛЛИЦИЯ. Хизер.
J. GALLIZIA. Heather. 51×41 cm. 2015

Janine Gallizia,
France
www.gallizia.be

A well-recognized watercolourist, Janine's work has appeared in numerous magazines and books on watercolour in Europe, Australia, Canada and China. Janine Gallizia (www.gallizia.be) has exhibited in over 50 one-man and group shows in 13 countries, winning numerous awards for her work. Janine is the Art Director of the magazines The Art of Watercolour and L'Art de l'Aquarelle.

What place does portraiture take in your Art?

Portraits take a very important place in my painting, but perhaps not for the most common reasons. Every subject offers specific possibilities within the traditional realm: Landscapes are great to work on tonal values, colour harmonies and large connecting shapes. Flowers are great for compositional work as we can easily alter the size, place and shape of each flower, leaf, petal or space to suit our desires. Traditional portraits allow for less modification of shape, colour and values if we are aiming at respecting human anatomy, however, portraits are a great subject to train your observational skills, capture likeness, emotion or attitude.

Ж. ГАЛЛИЦИЯ. Ян.

J. GALLIZIA. Jan. 51×41 cm. 2015

I use portraits to enhance these qualities that I then transfer this capacity into the other subjects that I paint. Most of my portrait work for this reason is done in charcoal.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Watercolour is the ideal medium for creating an illusion of spontaneity and free-flowing natural ease. This natural flow is ideal for capturing an expression, gesture or attitude; things that are fragments of time. Watercolour is not the best medium to suggest volume, specifically slight differences in volume as seen on a person's face. However, watercolour is the best technique to create an illusion of effortless and natural technique, which creates a transparent, fresh appearance.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

They both are essential and dependent on each other. It is the subtle combination of the variations of colour and values that create the illusion of emotion, form and light.

How do you find an object for your portraits?

I travel a lot and I find people on my travels; in airports, train stations and at local markets. I prefer to watch people in a natural environment as opposed to a classic sitting, as I aim at painting the natural expression or attitude of the person. I often modify my subject's characteristics to enhance the effect of the painting.

What helps you to capture the character?

Line. Character and expression are all about line. Downward, heavy shapes as opposed to uplifting vertical shape. Line is the basis for all subjects, but particularly when aiming at creating expression for portraits.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

I often use the same base anatomy for different portraits. One single drawing of a woman can be modified into a old man simply by exaggerating facial features. It is very much a game that I like playing.

Ж. ГАЛЛИЦИЯ. Тетушка Сью.

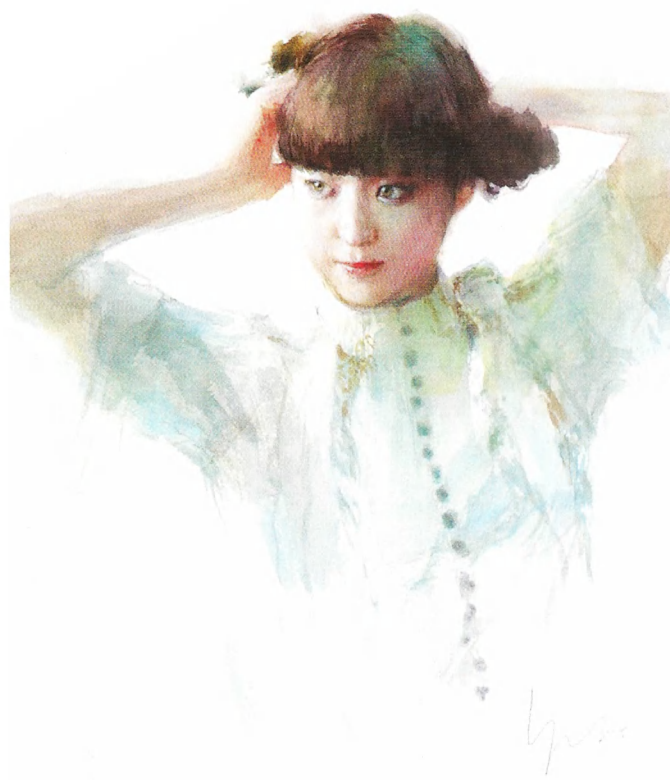
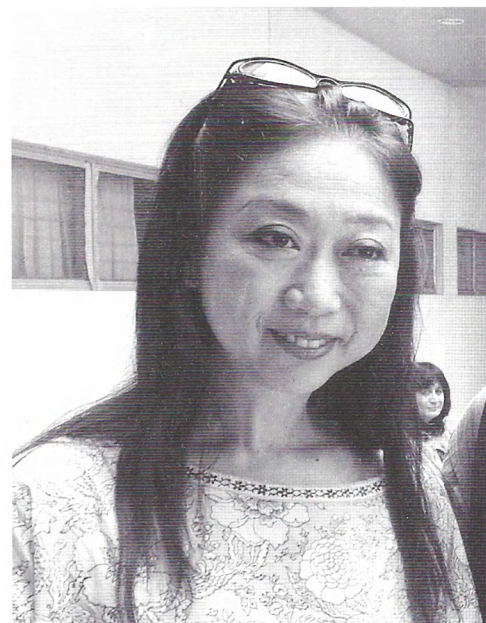
J. GALLIZIA. Aunty Sue. 51×41 cm. 2015

Юко Нагаяма Япония

www.yukonagayama.co.jp

Японская художница Юко Нагаяма в 1985 году окончила с отличием Университет искусств и музыки в Токио и Школу искусств Сатору в 1987 году. Она преподает живопись в Художественном университете Мусачино с 2009 года. Вместе с другим акварелистом, Кацуо Касаем, открыла собственную акварельную школу. Ее живописные работы украшают многие международные выставки и привлекают коллекционеров со всего мира.

Г

Где вы работаете над портретами?

Обычно я рисую в студии.

Иногда мы делаем наброски в студии у друзей, где мы вместе оплачиваем модель для трехчасовых сеансов. Иногда у нас останавливаются гости из-за рубежа, с сайта для путешественников, и тогда они

позируют нам. Мы рассматриваем это как возможность для обеих сторон обмениваться идеями и получаем удовольствие от такого взаимодействия.

Какие преимущества дает акварель в работе над портретом?

Я рисую 1-, 5-, 8-минутные постановки, мне нравятся динамичные позы. Полагаю, акварель очень подходит для рисования кратковременных постановок. В других материалах это может занять целый день или даже неделю, если это длительная постановка. Преимущество акварели еще в том, что даже если вы допустили ошибку, можно быстро начать новую работу.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

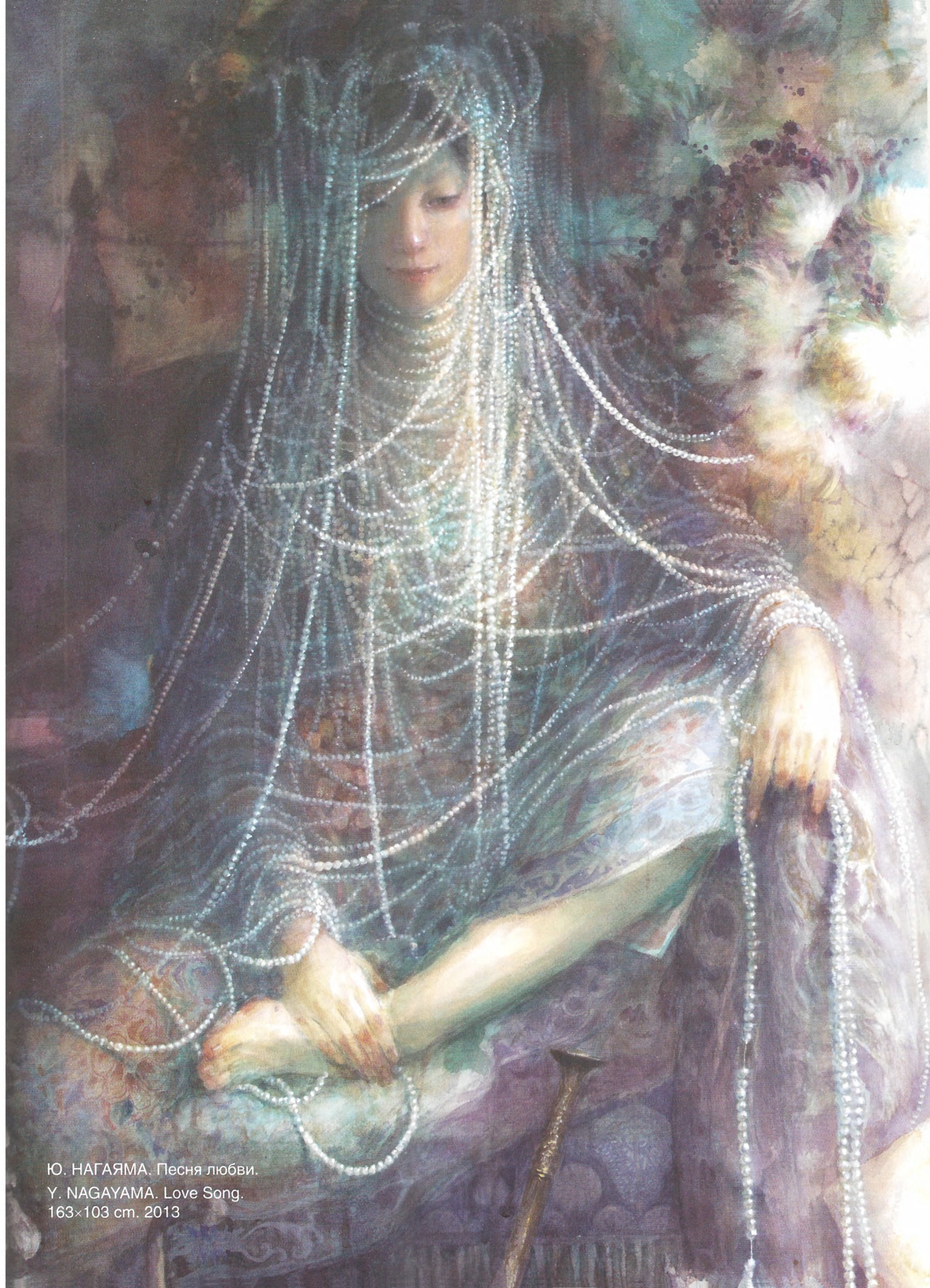
Я не ограничиваю свою палитру в портретах.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Я думаю, что оба важны, и я учитываю их одновременно.

Ю. НАГАЯМА. Я встречусь с тобой.

Y. NAGAYAMA. I Meet with You. 49×35 cm. 2016

Ю. НАГАЯМА. Песня любви.

Y. NAGAYAMA. Love Song.

163×103 cm. 2013

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Я считаю, что это очень важно. Я пишу при естественном освещении, свет поступает через окно. В естественном свете кожа излучает совершенно особенное сияние. Думаю, это потому, что кожа более прозрачна при естественном освещении.

Как Вы находите модель для портрета?

Если я хочу нарисовать кого-то, я просто спрашиваю. Мои модели — люди вроде барменов, танцоров, музыкантов и профессиональных борцов. Но я также рисую людей из своего воображения. Например, молодую женщину, спящую на ложе из водорослей, которая утонула во время цунами в результате крупного землетрясения пять лет назад. У нее остался жених... Я представляю и рисую, как, например, эта женщина покоится на дне океана в свадебном платье.

Важно ли знать модель лично?

Думаю, да. Тех, кого я часто рисую, я знаю лично. Я также принимаю во внимание личность человека, придумывая позы или сцены.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

Полагаю, что первое впечатление очень важно. Но иногда вы узнаете больше во время рисования. Мне нравится,

Ю. НАГАЯМА. Плетение океана.

Y. NAGAYAMA. Weaving the Ocean.

157×91 cm. 2017

когда это первое впечатление перенастраивается (изображение, которое вы начали, может стать совершенно другим). Я очень радуюсь, если у меня получается передать это в картине.

Что помогает Вам схватить характер модели?

Я наблюдаю за человеком, как он смеется, как реагирует на окружающий мир, как жестикулирует. Меня тянет к людям — даже не особенно дружелюбным, — если они остаются сами собой.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

Язык тела.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Я прошу моделей создать образ и сыграть воображаемую сцену. Я прошу их быть актерами. Когда образ создан и определена поза модели, можно считать, что картина на 70% готова. Остальные 30% работы — передать эту сцену.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

В настоящее время у меня есть две модели, которых я писала много раз. Для набросков я хотела бы нарисовать как можно больше различных типов людей.

Согласны ли Вы, что сходство — не единственное требование к успешному портрету?

Я стараюсь добиться максимального сходства. Тем не менее я бы сказала, что для меня успешный портрет — это тот, который могу создать только я и никто другой.

Ю. НАГАЯМА. Танцовщица.

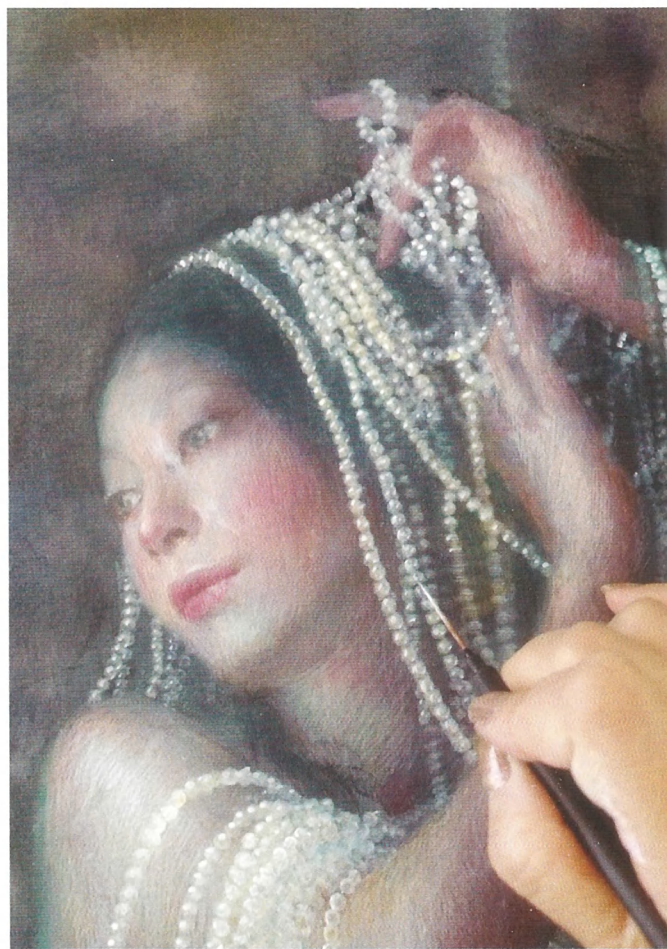
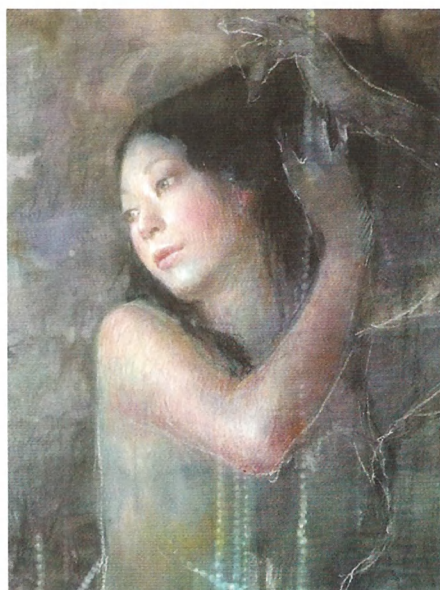
Y. NAGAYAMA. Dancer.

45×37cm. 2016

Пошаговое демо
от Юко Нагаяма

Step-by-step demo
by Yuko Nagayama

Ю. НАГАЯМА. Сон.
Y. NAGAYAMA. Dream. 134×77 cm. 2016

Japanese artist Yuko Nagayama graduated from Tokyo Art and Music university in 1985, and the Art school of Satoru department in Tokyo in 1987. She has been teaching painting at the Art university Musashino since 2009, and has opened her own school of watercolor together with another artist, Kazuo Kasai. Her paintings grace many international exhibitions and are desired by many collectors around the world.

What place does portraiture take in your Art? Where do you paint your portraits?

I normally paint in the studio. We sometimes hold a sketch group at a friend's studio where we share a model for 3-hour sessions. We also get visitors from overseas responding to a request on a travellers website. They model for us during their stay in Japan, which can contribute to their travel allowance. We see it as an opportunity for both parties to exchange ideas, and we enjoy the interaction.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

I draw 1, 5, and 8 minute poses, and I also love dynamic poses. I think watercolour is very suitable for drawing short poses. The other mediums of paintings can take, one day, or even up to a week if it's a long painting. The advantage of working in watercolour is that even if you make a mistake, you can quickly start a new piece.

Do you limit your palette when you paint portraits?

I don't limit my palette for portrait paintings.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

I think both are important and I think about it at the same time but, I also place importance on colour depending on the painting.

Is the light on the model important when you set your portraits?

I think it is very important. I paint with the sunlight coming through the window. The glow of the skin tone from a natural light is very different. I think it is because the skin is more translucent under natural light.

How do you find an object for your portraits? How do you find a sitter for your portraits?

If I want to paint someone, I ask them. This includes people like bar staff, dancers, musicians and pro-wrestlers. But I also paint people in a scene from my imagination. Such as, there is a young woman sleeping on a bed of seagrass that was inundated by the tsunami from the great earthquake five years ago. She left a fiancé behind. I imagine and paint, what if this woman at the bottom of the ocean is in her wedding gown.

Is it important to know the object personally? Is it important to know the person?

I think so. I know the people that I paint frequently. I also take into consideration the person's personality when thinking about the pose and scene.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

I think the first impression is very important. But, as you learn more as you are painting, I enjoy it when that first impression can be overturned (the image that you had can be completely different). I am very happy if I can capture this in a painting.

What helps you to capture the character? What helps you the capture the sitter's character?

When they laugh, what type of gestures they make, what kind of interactions they make. Even if they are not particularly friendly, my heart is drawn to people that are their own person.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

The body language.

What do you focus on when you work on portraits?

I ask the model to convey an image that they want captured and to act that imagined scene. I ask them to be an actor. The painting is 70 % finished once the initial pose is decided, and for the other 30 %, I concentrate in making sure that I captured this scene.

Do you prefer to work with different models every time or one model can inspire you for several paintings?

Currently, I have two models that I have painted many times. For sketching/drawing, I would like to paint as many different types of people as possible.

Do you believe that the likeness is not the only thing to make the portrait succeed?

I do attempt to capture the likeness as much as possible. However, I would say a successful portrait is one where I paint the portrait that only I can paint, rather than a painting that everyone can paint.

Карла О'Коннор ^{США}

www.carlaoconnor.com

Карла О'Коннор получила степень бакалавра искусств Кентского государственного университета (Огайо) и является членом AWS (Американского акварельного общества), NWS (Национального акварельного общества), NWWWS (Северо-западного акварельного общества). Серебряная медаль AWS входит в число ее наград. Она ведет семинары в США и за рубежом и создала DVD «Как нарисовать фигуру гуашью». Работы О'Коннор публикуются в журналах The Art of Watercolour (Франция) и The Artist's Magazine (США).

К

Какое место в Вашем искусстве занимают портреты?

Изображение человека — основа моей работы. Мой университетский диплом и все остальное образование было связано с фигурой и анатомией. У меня есть несколько чисто портретных

работ, в основном это изображения детей. Но, как правило, фигура — составная часть всего произведения. Она часто бывает композиционным центром, но не всегда.

Какие преимущества дает акварель для портретной живописи?

Я начала свою художественную карьеру, работая масляной краской на холсте, затем перешла на акрил на холсте, затем на бумаге, и в конце концов пришла к акварели на бумаге. Теперь я использую сочетание прозрачной акварели и кроющей гуаши — это внешне напоминает масляную живопись на очень гладких поверхностях. Преимущество акварели в том, что она позволяет наносить тонкие или толстые, прозрачные или непрозрачные слои, что дает уникальные текстурные эффекты и усиливает визуальный интерес. Я чувствую, что прошла полный цикл исследований и нашла именно свою авторскую технику.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Хотя я не считаю себя колористом, я не ограничиваю свою палитру. Кладу какой-то один цвет и помещаю рядом с ним другой цвет, который мне нравится. Часто задействую серые тона, чтобы сбалансировать или подчеркнуть цвет. Я редко использую чистый цвет из тюбика.

К. О'КОННОР. Голубая обнаженная.
C. O'CONNOR. Blue Nude. 51×41 cm. 2015

К. О'КОННОР. После восьми.
C. O'CONNOR. After eight. 51×41 cm. 2015

Что играет более важную роль в ваших портретах — цвет или тон?

Тон важнее — он устанавливает настроение или эмоции. Если в картине есть только чистые цвета, которые соперничают за внимание зрителя, это смущает его и заставляет скучать. Художник должен сам задавать направление взгляда зрителя.

Важно ли для Вас освещение, когда вы ставите модель?

Несколько раз я ставила себе такую задачу — сделать свет главным содержанием картины (см. «После восьми» и «Ким и Меган»). Художник-реалист ДОЛЖЕН задействовать свет как средство создания реалистичного и точного портрета. Меня больше всего интересует, как трехмерную фигуру человека можно использовать для создания абстрактной, плоской, двухмерной композиции. Свет или «белые формы» в моей работе больше связаны с тональным решением.

Как Вы находите объект для Ваших портретов?

У меня есть пара моделей, с которыми я работаю регулярно. Я делаю черно-белые фотографии для дальнейшего использования. Часто выбираю одну и ту же позу, пробую множество разных вариантов цвета, размера, композиции и т. д. Воображение — наиболее ценное свойство, и чем больше вы его используете, тем лучше оно становится!

Важно ли знать объект лично? Вы полагаетесь на свое первое впечатление или Вам нужно тщательно изучить свою модель?

Для меня не обязательно знать модель лично, хотя некоторые модели — мои хорошие друзья. Я также прошу мне позировать членов моей семьи, и все они довольны. Я думаю, серьезный портретист будет работать успешнее, если он хорошо знает модель. Конечно, когда модель чувствует себя естественно, без напряжения, это сказывается положительно.

Что помогает вам передать характер? Что важнее — язык тела или точность пропорций?

Когда я начинаю фигуративную работу, очень важно передать пластику тела. Дальше я могу утрировать какие-то моменты, затем работаю с цветом, текстурами и узорами, наращивая работу слой за слоем, при этом постоянно уточняю композицию. Я стараюсь работать свободно, крупными и простыми мазками, оставляя все мелкие детали и линейную графику на потом.

К. О'КОННОР. Под прикрытием.
C. O'CONNOR. Disguise.
51×41 cm. 2015

На чем Вы фокусируетесь, когда работаете над портретами? Согласны ли вы, что сходство — это не единственное, что делает портрет успешным?

Предельно важно понимать значение композиции как нити, которая связывает воедино все элементы картины, независимо от жанра. Чтобы создать успешную картину или портрет, вы должны сделать так, чтобы взгляд зрителя двигался по намеченному вами пути. На мой взгляд, глубокое знание композиции, ее принципов и элементов, может значительно улучшить работу художника.

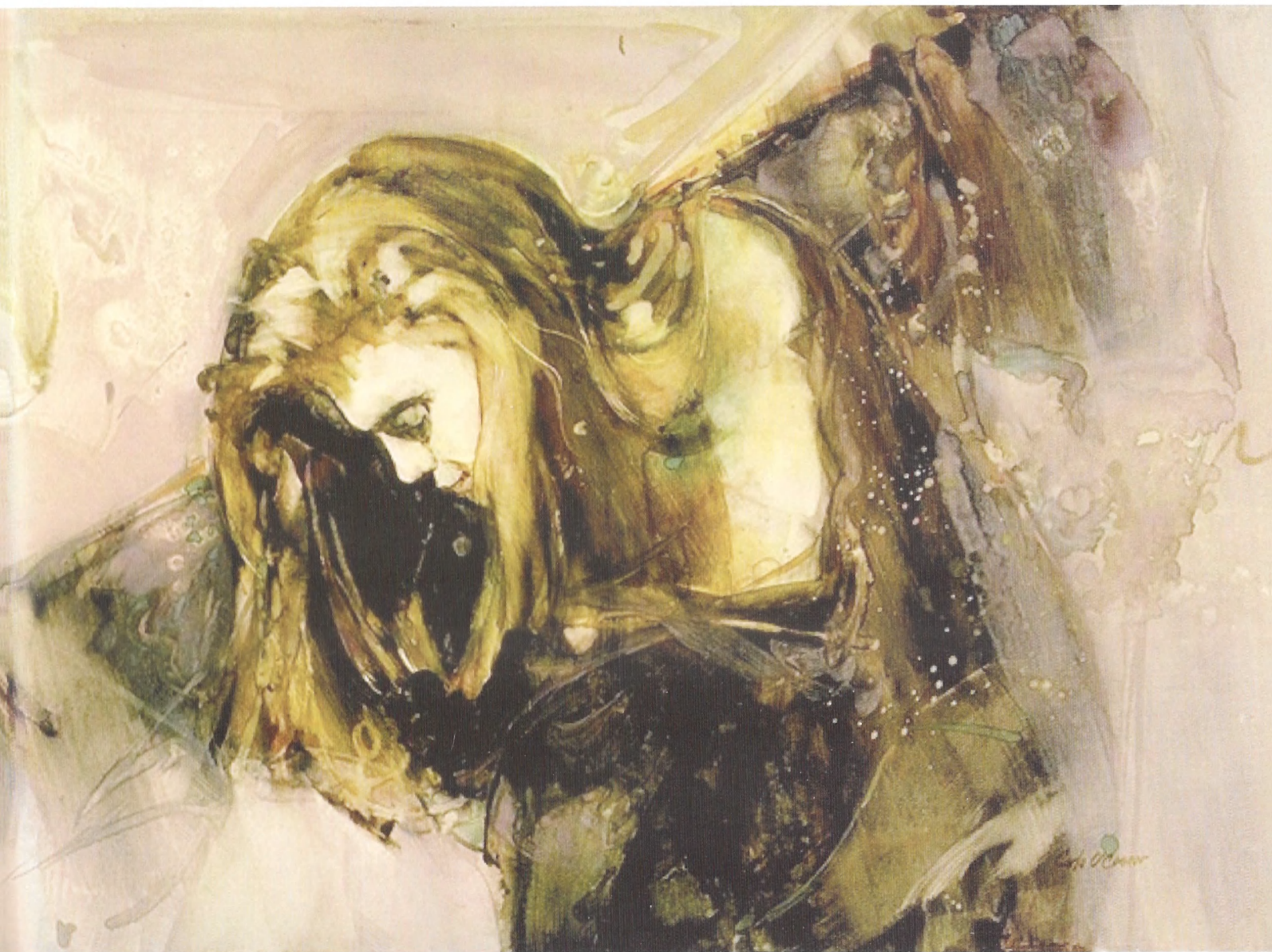
Какие материалы Вы используете?

Пигменты разных производителей, но только самого высокого качества, а кисти — как для акварели, так и для акрила. В моем случае писать колонковыми кистями —

бессмысленная роскошь, поскольку я работаю довольно жестко. Предпочитаю круглые кисти плоским, потому что могу рисовать кистью вместо карандаша. В качестве основы я всегда использую очень гладкую поверхность — это может быть картон или бумага горячего прессования. Одно из свойств гуаши — она остается на поверхности бумаги, так что ее легко смыть, и это создает особый эффект глубины и специфические текстуры. Я заметила, что на нынешнем этапе своей художественной жизни я меньше думаю об инструментах и их различных свойствах, а больше о процессе. Сам по себе акт создания, действие, погружение в процесс более увлекательны и продуктивны, чем забота о материалах. Рациональное мышление я отключаю, чтобы вернуться к нему уже на этапе объективной оценки.

К. О'КОННОР. Спокойная вода / С. O'CONNOR. Still Water. 51×41 cm. 2015

К. О'КОННОР. Черный плащ / С. O'CONNOR. Black Gown. 51×41 cm. 2015

Портретисты — особые люди, потому что они способны моментально схватить и передать сходство. Но у них очень трудная задача — угодить немалому количеству людей, еще даже не приступив к работе. Портрет ДОЛЖЕН напоминать модель вне зависимости от стиля художника. Если вы работаете на заказ, всегда берите невозвращаемый депозит за свое время. Много лет назад я наткнулась на журнальную статью, в которой была представлена фотография матери и ребенка, а затем их портреты, написанные тремя разными художниками. Конечно, различия были огромны, как и различия между этими художниками. Всем своим заказчикам, прежде чем заключать с ними какие-либо договоренности, я бы предложила прочитать эту статью, чтобы убедиться, что они действительно хотят мою работу, а не фотографию. Художникам, которые пишут не портреты, а какие-то иные по жанру картины, включая в них фигуры, напротив, не нужно угодить никому, кроме самих себя. Хотя... ох, если бы это было правдой! Конечно, мы все знаем, что художники стараются угодить всем!

СОВЕТЫ

РИСУЙТЕ, РИСУЙТЕ. РИСУЙТЕ!

Рисование — основа всего искусства, поэтому практикуйтесь и никогда не останавливайтесь.

TIPS

DRAW, DRAW, DRAW!

Drawing is the foundation of all art making — so practice and never stop.

Carla O'Connor,
USA
www.carlaconnor.com

Carla O'Connor holds a BFA from Kent State University, Kent, Ohio and is a signature member of American Watercolor Society, National Watercolor Society, and NorthWestWatercolor Society and an AWS Dolphin Fellow. The AWS Silver Medal is among her awards. She has taught workshops across the U.S. and abroad and created the DVD "The Process – Figure Design in Gouache". O'Connor's work has appeared in numerous publications – in The Art of Watercolour (France) and The Artist's Magazine (USA).

What place does portraiture take in your Art?

The human form is the foundation of my work. My university degree and all other education revolved around the figure and anatomy. I have done some portrait work, of children mostly, but generally use the figure as a component of the entire piece. It is often the focal point, but not always.

What are the advantages of watercolour in Portrait painting?

I began my art career using oil paint on canvas, progressed to acrylic on canvas, then on paper, and progressed to watercolour on paper. I now use a combination of transparent watercolour and opaque Gouache in a painterly application similar to oils on very smooth surfaces. The advantage of watercolour is the ability to apply thin or thick, transparent or opaque, for unique textural effects and visual interest. I feel that I have found my mature medium and come full circle.

Do you limit your palette when you paint portraits?

Although I do not consider myself a colourist, I do not limit my palette. I put one colour down and place another colour next to it that pleases. I do use grays frequently to offset and enhance colours. I rarely use pure colour from the tube.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

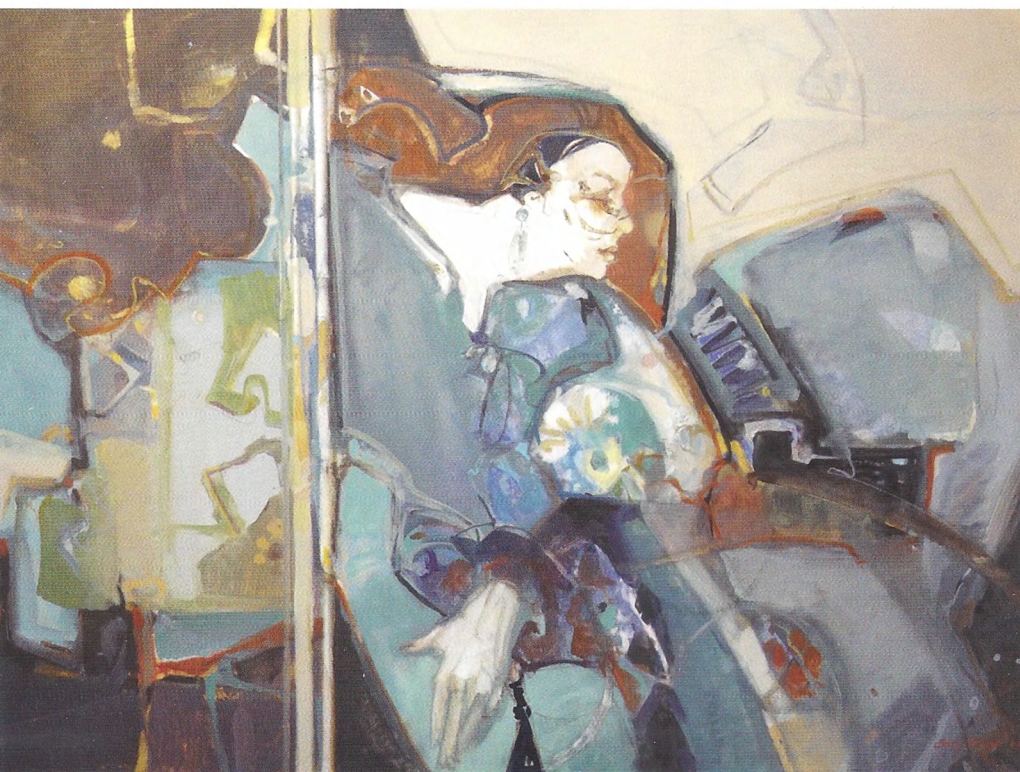
Tone is more important — it sets a mood or emotion. A painting with nothing but pure colours vying for attention confuses and bores the viewer. The artist must control where the viewer looks.

Is the light on the model important when you set your portraits?

There have been a few times when I challenged myself to "light" as the main goal of a painting (see "After Eight" and "Kim and Megan"). The realist painter MUST use light as an aide to a realistic and accurate portrait. I am more interested in using the three dimensional human form in an abstracted, flat, two-dimensional way. The light or 'white shapes' in my work have more to do with the element of value.

How do you find an object for your portraits?

I have a couple of models that I use on a regular basis and I do photo shoots in black and white for future reference. I often use the same pose over and over making many different choices as to colour, size, composition etc. My imagination is most valuable for subjects or objects material, and the more you use it, the better it is!

Is it important to know the object personally? Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

For me it is not important to know a model personally although I have one who is a good friend. I also have used family members as subjects, and all are friendly. I assume a serious portrait painter would benefit from knowing the model intimately. Certainly having your model or sitter relaxed and comfortable would be apparent in the finished work.

К. О'КОННОР. До и после.
C. O'CONNOR. Before and after.
51×41 cm. 2015

К. О'КОННОР. Ким и Меган / C. O'CONNOR. Kim and Megan. 51×41 cm. 2015

What helps you to capture the character?

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

When I begin a figurative painting, the gesture is very important. Exaggerations are next in line, and then colour, scale, textures and patterns building layer on layer and always checking the composition. I try hard to stay loose, large and simple — saving all small details and line work until the very end.

What do you focus on when you work on portraits?

Do you prefer to work with different models every time or can one model inspire you for several paintings?

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a successful portrait?

Understanding the importance of composition as the key to holding all the elements together is essential to a successful painting regardless of the subject. To make a painting or portrait succeed you must lead the viewer into and around the painting in a deliberate path. In my view, an artist with thorough knowledge of composition and the principles and elements of design has the power to greatly improve the work.

Materials.

I use professional quality pigments, from all brand makers, and use both watercolour and acrylic brushes. Sable brushes would be wasted on me because I treat them so roughly. I prefer rounds to flats because I am able to draw

with the brush instead of a pencil. My support is always a very smooth surface — either boards or Hot Press papers. The nature of Gouache is to sit on the surface of the paper so it lifts easily, creating another dimension and added textures. At this point in my art life, I find that I think less about the tools and their various properties and more about the process. The physical act of creating, doing, being immersed in the process, is more rewarding than concerns about the materials. I save the 'thinking' part for rest and objective evaluation.

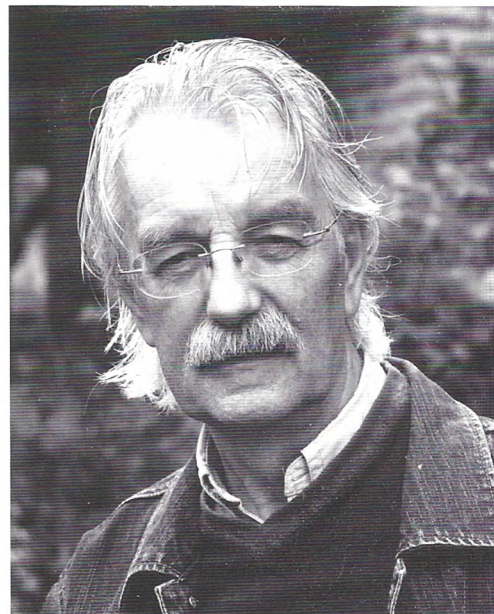
The portrait painters are special people because they have an inherent ability to capture the likeness of a face in seconds. But they also have the very difficult job of having to please any number of people before they even begin. It MUST resemble the sitter regardless of the style of the artist. Always ask for some non-refundable deposit for your time to begin. Many years ago, I came across a magazine article about portraits, showing a photo of a mother and child and then the work painted by three very different artists. Of course, the differences were vast and as unique as each artist. I would make all my clients read it before any agreements to make sure they really wanted me for the job and not a photograph. The 'figure' painters, by contrast, do not really need to please anyone but themselves. Oh, if only that were true. Of course, we all know that artists try to please everyone!

Теджо ван ден Броек

Бельгия

users.telenet.be/TejoVandenBroeck

Этот художник разработал свой собственный узнаваемый стиль. Свой собственный образ Ван ден Броек превратил в объект искусства. Теджо ван ден Броек участвовал в многочисленных групповых и персональных выставках в Бельгии и за рубежом, у него есть впечатляющий список наград, и его работы были опубликованы во многих престижных художественных журналах.

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Портреты играют очень важную роль в моем творчестве. Когда я рисую, то не хочу изображать те же предметы, которые рисуют все — пейзажи, цветы или животных. Я изучал все эти вещи, но как художник я всегда хотел быть особенным. И если вы рисуете автопортреты и вам важно не только изобразить свое лицо, но вы наделяете портрет смыслом и содержанием — вы рисуете не как все. Мои автопортреты еще в 1975 году приобретались государством. Отмечу, что это всегда было моей темой. Если вы участвуете в крупных выставках и можете показать зрителям нечто, что они запомнят, — это хорошо.

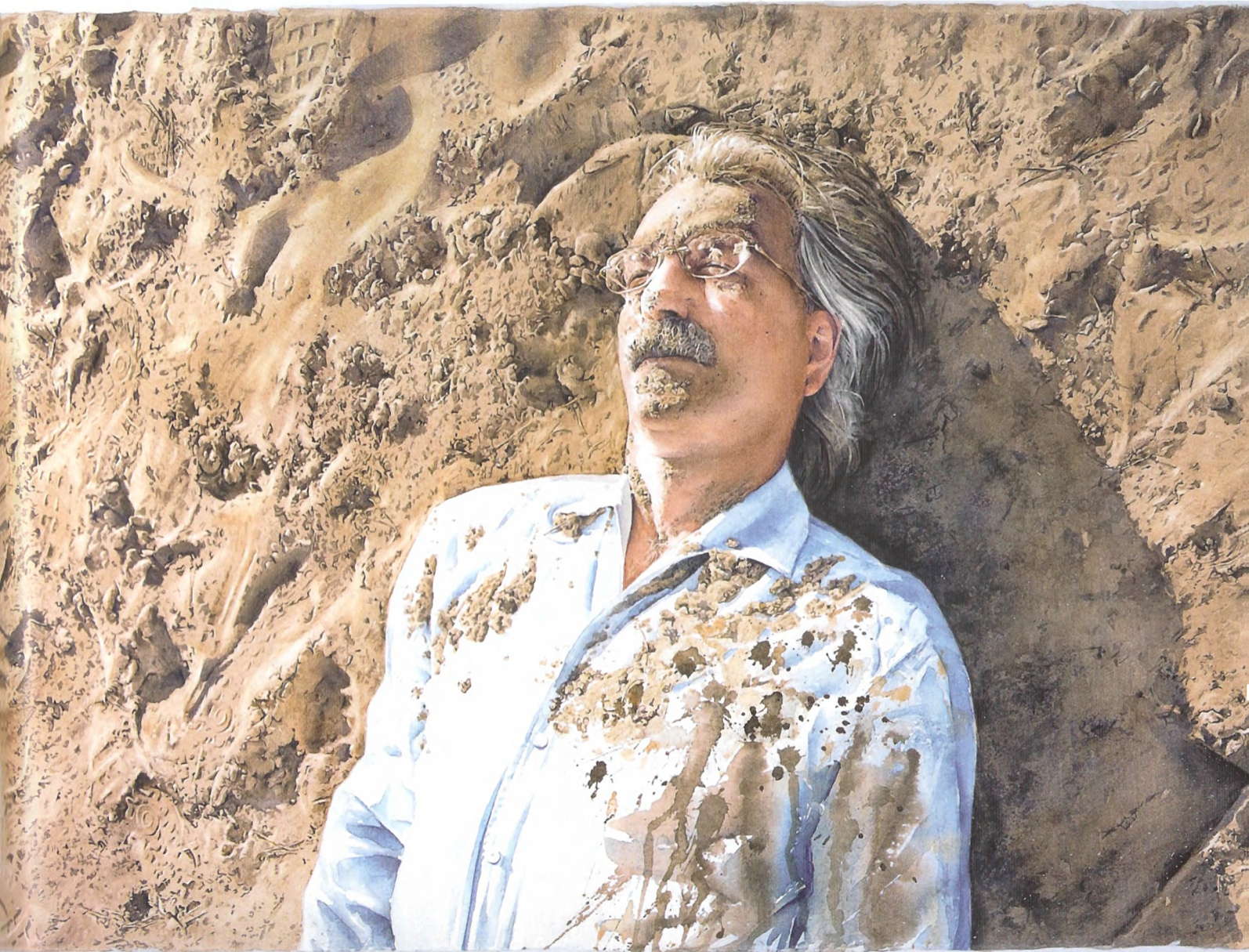
В начале своей карьеры я был беден и обходился без модели. Я сидел дома с детьми и единственное, что я мог рисовать — это свое отражение в зеркале. И я понял, что с этой темой я могу сделать нечто по-настоящему свое. Здесь тысячи возможностей. Благодаря этим картинам я получил признание, для меня все началось с этого. Создание интересных композиций с портретами не представляет никаких дополнительных трудностей, композиция появляется почти автоматически. Если вы хотите всегда делать что-то оригинальное, то портрет — прекрасное решение: здесь каждая тема отличается от предыдущей, и каждый раз вы рассказываете новую историю. Таким образом, нет никакого общего руководства для создания композиций, и каждый портрет отличается от остальных — это важно для меня, так как мой приоритет — своеобразие, непохожесть и в композиции, и в выборе пигментов и объекта изображения.

Какие преимущества в работе над портретом дает акварель?

Акварель в портретной живописи для меня имеет то преимущество, что позволяет уйти от гиперреалистического подхода, который был мне свойственен раньше, когда я писал акрилом на холсте — до 1985 года. Тогда на моих портретах даже такие нематериальные вещи, как тени или фон, выглядели предельно реально. Но уже в то время картины были в моем стиле — если это был не автопортрет, то это были портреты моих друзей. Лица на моих картинах появляются почти случайно. Это люди, которые приходят в мой мир и становятся его частью. После нескольких лет работы над акварельным портретом я понял, что акварель позволяет уйти от гиперреализма. Я обнаружил, что могу использовать

Т. В. Д. БРОЕК. Он смело идет вниз под гору.

T. V. D. BROECK. He's going strong downhill.
56x57 cm. 2017

Т. В. Д. БРОЕК. Конечно! Песок нужен, потому что он прочесывает желудок, и вы можете его есть.
T. V. D. BROECK. Sure! Sand needed, because it scours the stomach and you can eat it. 56×76 cm. 2017

грануляцию в фоне, а также в некоторых местах могу позволить воде и пигменту растекаться. И поскольку у меня есть опыт работы с этой техникой, я могу экспериментировать в поисках того результата, который мне нужен. Таким образом мне удастся добиться «случайностей», но я-то знаю, что сделал все, чтобы они получились такими, как я хотел.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Нет, я всегда использовал одну и ту же палитру. В ней 18 или 20 пигментов, которые я всегда использую. У меня есть пигменты, чтобы получить в смеси именно тот синий, серый или зеленый, который мне нужен. Пигменты, которыми я воспользовался только раз в жизни, не входят в мою палитру. Поэтому я знаю, что можно делать с пигментами, а что нет. Мне известно качество каждого пигмента. Более шестидесяти лет я занимаюсь этой работой. Для тона кожи я всегда использую три основных

цвета (желтый, красный и синий). Но в зависимости от оттенка кожи я использую разные пигменты: например, можно взять желтый лимонный и кадмий красный. Для более темных типов кожи я беру сиену натуральную, например, с кармином или ализариновым красным, а синий в этом составе цвета кожи будет получен с помощью кобальта.

Я всегда начинаю с одного и того же цвета кожи. Цвета, который я готовлю в большем количестве заранее и куда затем добавляю другие цвета и воду, если необходимо. Это дает единство и связь лица и других частей тела. И не цвета или кисти важны, а то, как вы работаете с материалом.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Оба важны. Я всегда стараюсь оставлять свет с одной стороны и тень — с другой; не темные и тяжелые тени, но тонкую разницу между светом и тенью. Я также ищу

наилучшие условия освещения, чтобы получились не только светлые и темные участки, но чтобы проявились градации тона и цвета между ними. Освещение также должно вносить свой вклад в характеристику личности. Правильная экспозиция и цвета могут приблизить к зрителю голову или фигуру либо, напротив, отодвинуть на задний план. Вот почему цвета чрезвычайно важны и почему я уделяю столько внимания цветам в своей работе. При этом все, что мне нужно, уже есть в моей палитре.

Но более важным, чем цвет, является тон. Вы можете использовать тончайшие нюансы цвета или писать почти монохромно, но если тон неверен, работу можно выбросить, потому что она бесполезна. Тон позволяет вам поместить какие-то детали на передний план или дать им раствориться в фоне.

Даже на этапе рисунка, прежде чем начать фактическую живопись, я работаю с маркерами и чернилами, чтобы подчеркнуть и выделить тень и свет на картине. Это также помогает на более позднем этапе проверить акценты в картине. Живопись акварелью требует дисциплины и техники, но я использую это исключительно для того, чтобы придать форму своим идеям. В моих картинах вы не найдете случайного дурачества с водой и пигментами, я всегда использую акварель, чтобы поместить в картину свой план или идею. И если я хочу, чтобы цвет растекался, я делаю все, чтобы это было возможно, но только в тех местах, в которых я хочу.

Понимание соотношения между композицией и тонами, формами и цветом — это почти талант, и развивается в результате учебы и многолетнего опыта. Невероятно важно и взаимодействие воды и пигментов — то, что вы осваиваете опытным путем в ходе своей работы, в результате многолетней практики. Сейчас я могу делать то, о чем прежде даже не смел думать.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Естественно. Если нет света или свет находится на неправильной стороне, у вас будут трудности. Я всегда

стараюсь ставить освещение так, чтобы на модели были и тени, и свет. В акварели важно, чтобы вы могли оставить некоторые участки в модели и в остальной части вашей работы не покрашенными. Фон и объект очень тесно связаны друг с другом. Иногда объект требует нейтрального фона, который во всех смыслах слова остается позади изображения. Другие предметы — более специфического фона, который подчеркнет оригинальную идею картины, как, например, в моей картине с песком.

Как Вы находите объект для портрета?

Поиск объекта — абсолютно не проблема. Когда я занят какой-то работой, у меня тут же появляются идеи для картин или рисунков. Если вы сидите сложа руки и ждете музу, она просто пройдет мимо!

Важно ли знать модель лично?

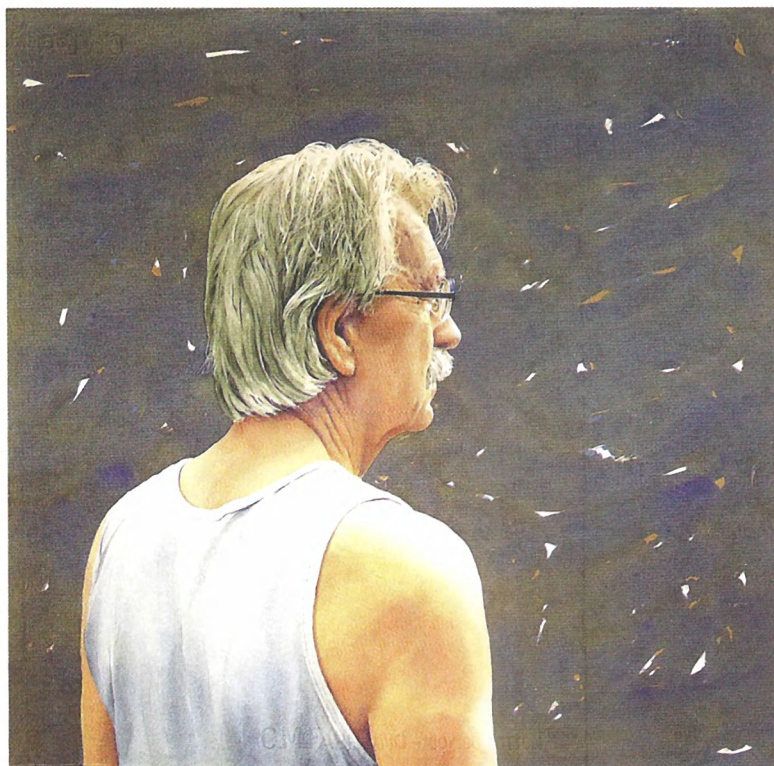
Да, это важно. Очень сложно нарисовать кого-нибудь или что-нибудь, что вы не знаете. То, что вы видите только на расстоянии, всегда можно нарисовать поверхностно. Но нужно знать объект, чтобы наилучшим образом передать его характер. При этом для хорошего портрета зритель должен видеть больше чем только внешность. Художнику важно передать на картине некое отражение характера человека.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

На первое впечатление — никогда. Всегда опирайтесь на разговоры, наброски и наблюдение. Мне всегда нужно много различных материалов, и эта подготовка имеет решающее значение. Перед началом картины следует проделать много работы.

Что помогает Вам схватить характер?

Наблюдение, разговор и вопросы — и так не один раз. Здесь также помогают уже собранные ранее материалы. Посмотрите, как живет человек, где он живет и т. д. Все это раскрывает характер персонажа более полно.

Т. В. Д. БРОЕК. В ожидания дня, когда мы наблюдаем и ни о чем не думаем.

T. V. D. BROECK. Waiting for the day we watch and don't think of anything.
56×57 cm. 2017

Т. В. Д. БРОЕК. Деликатный и хрупкий автопортрет упакованного художника.
T. V. D. BROECK. Un delicato e fragile autoritratto di un artista imballato. 56×76 cm. 2017

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

И то и другое. Если у человека характерная пластика, вы должны использовать эту возможность, и, конечно, это же относится и к пропорциям. В хорошем портрете важно все, в том числе и то, что вы скрываете от зрителя.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Свет и тон, которые вам нужно использовать. Вы можете поместить что-нибудь вперед или назад тоном или светом. Но самое главное — идея, концепция вашей акварельной работы. И я должен понять, как я могу наилучшим образом выразить свою идею. Для моих автопортретов важнее всего концепция.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Я не особо много работал с различными моделями. Заказные портреты я делал до сих пор только для знакомых, которых знал раньше, и знал очень хорошо.

Считаете ли Вы, что сходство — не единственное требование к успешному портрету?

Сходство — это не единственное, но это тоже важно. Когда люди видят только одну или две мои картины, им важно только, есть ли портретное сходство. Но когда они видят целую выставку с моими работами, они могут заметить, что в этих портретах есть нечто большее. Они обнаруживают, что в сочетании друг с другом эти работы образуют целый мир. Они обнаруживают, что это концепция, а не только картины художника, который страдает нарциссизмом.

Tejo van den Broeck, Belgium

users.telenet.be/TejoVanden-Broeck

The artist has developed his own recognized style in Art. He made his own image an art object. Tejo van den Broeck participated in numerous solo and group exhibitions in Belgium and abroad, he has an impressive list of awards and his works have been published in many prestigious art magazines.

What place does portraiture take in your Art?

Portraits is a very important object in my Art. When I paint I don't want to paint the same objects everybody paints. No landscapes, flowers or animals. I studied all those things but for my coming out as an artist I always wanted to be very personal. And if you paint self-portraits, and not only the face but you give it a sense and a content, you paint not like everybody. The Belgian state already bought self-portraits from me in 1975. What I will say is that this has always been my object. If you are a participant in big exhibitions and you can give the spectators something that they remember your name for, it's positive. In the beginning of my career I was poor and had no model and I was alone at home with the kids. The only thing I could paint was myself in the mirror. And I found out I could be very personal with that object. It has a thousand of possibilities. Then I received recognition with those paintings and it all started for me. The creation of interesting compositions with portraits doesn't give any additional difficulties, the composition gets created almost automatically. When you have an idea or a plan in your mind you always want to be original, every subject is different and every time again you want to tell a new story. So there is no general guideline for creating compositions and in my portraits I always want to be original. As well as in composition, use of colours and the object.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Watercolour is an advantage in my portrait painting especially for going away from the more hyperrealistic way I used to paint before with acrylic on canvas. Until 1985, I painted with acrylic on canvas. I painted almost hyperrealistic portraits but with things that are not real, like shadows or backgrounds, but everything looked real. It was painted so that it looks like real. But also in that time the paintings were in my style. If it was not a self-portrait it was a portrait from people I know as friends. The persons in my paintings appear almost by accident and arrived in my world and as a part of this world. When I started my portraits in watercolour after a few years of exercising the watercolour technique, I saw that I could use watercolours in some parts of my work for going away from that hyperrealism. I found that I could use granulation in the background but also in some places I could let the water and the pigment flow. And because I had experience with the technique I did everything to receive what I want. In this way, I received some parts without control but where I've made all possible that it does almost what I wanted.

Do you limit your palette when you paint portraits?

No, I have always used the same palette. I have a palette with 18 or 20 colours I always use. I have the right colours to mix a blue, grey or green I want. Colours I only once in a lifetime use are not on my palette. So I know what is possible with the colours and what is impossible. I know the quality of each colour. And I have experience in painting for more than 60 years. For my skin tones, I always use the three main colours (yellow, red and blue). But according to the complexion of the skin, I use Lemon yellow and Cadmium red. For darker skin types I use Raw Sienna with for instance Carmine or Alizarin Crimson, and as blue in this skin colour mix it would be Cobalt Blue.

I always start from the same skin colour, a colour that I make in a larger quantity in advance, and where I then add other colours and water where needed. This ensures a unity and a bond of the head and other skin parts. And it's not the colours or the pencils that are important but it's what you do with the material.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

Both are important. I always try to have a side with shadow and a side with more light in a painting. Not the dark and heavy shadows but a subtle difference between light and dark. I also look for the best exposure so that there is not only light and dark, but also the colours in between can play their role of importance in the painting. The exposure should also contribute to the recognition of the person. The right exposure and colours can push a head or figure forward or backward, that's the reason why the colours are extremely important and why I pay so much attention to colours in my work. But all the colours that are important for my work are on my palette. But more important than the colour is the tone. You can paint with beautiful colours or almost without colour, but if the tone is not good, then it's worthless — you can throw it away. With tone you put some parts in the foreground or let it disappear in the background.

Even in the drawings, before I start the actual painting, I work with markers and ink to indicate and highlight shadow and light in the picture. It also helps in the later stage to verify the accents in your painting. Painting with watercolour requires discipline and technique, but I use this exclusively to give shape to my ideas. In my paintings, you won't find a casual fooling with water and pigments. I always use watercolour to put my plan or idea into a painting. And if I want that the colours flow I do everything to make it possible, but only on the places that I want.

The relation between the composition and the values, shapes and colours is like a talent and is further developed during your study and in years of experience. Also the years practice and building up knowledge by working with all the wonderful elements of water and colour may not be underestimated. I'm now able to do things that before I didn't even start thinking of.

Is the light on the model important when you set your portraits?

But also the light is important, naturally. If there is no light, or if the light is on the wrong side, you have difficulties. I try always to have a light side and also a dark side. With watercolour it is important that you can use some unpainted parts in the model and in the rest of your work. Background and subject are very closely related to one another. Sometimes a subject asks a neutral background that really stays in the back of the painting. Other subjects require a more appropriate background that will highlight the original idea of the painting, as for example in my painting with the sand.

How do you find an object for your portraits?

Finding an object is absolutely no problem. I always get ideas for paintings or drawings when I'm busy. If you're waiting for the muse, she'll just pass by!

When you have an idea or a plan in your mind you always want to be original, every subject is different and every time again you want to tell a new story. So there is no general guideline for creating compositions.

Is it important to know the object personally?

Yes, that's important. It is very difficult to paint some person or object you don't know. You can always paint the outside, what you see from a distance. But you have to know an object to paint the character from your object in the best way. But for a good portrait, the spectator has to see more than only the outside. The painter has to convey a little from the character of the person in the painting.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

Never on first impression. Always make studies with talking, sketching and looking. I always need a whole lot of documentation and that can be everything. Before starting the painting there is a lot of work to do.

What helps you to capture the character?

Looking good, talking and asking more than once. Your previous documentation also helps here. Have a sight of how the person lives, where he lives etc. All this makes the character complete.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

Both. If the body language of the person is typical you have to do something with this opportunity,

and of course also with the proportions. In a good portrait everything is important, also what you hide from the spectator.

What do you focus on when you work on portraits?

You need to use light and tone. You can put something forward or put it in the background with tones or light. But the most important is the idea, the concept of your watercolour work. And I have to search how I can translate my idea in the best way. For my auto portraits the most important is the concept.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

I have not used very different models. For the commissioned portraits I have done until now were only from friends I have known before and know very well.

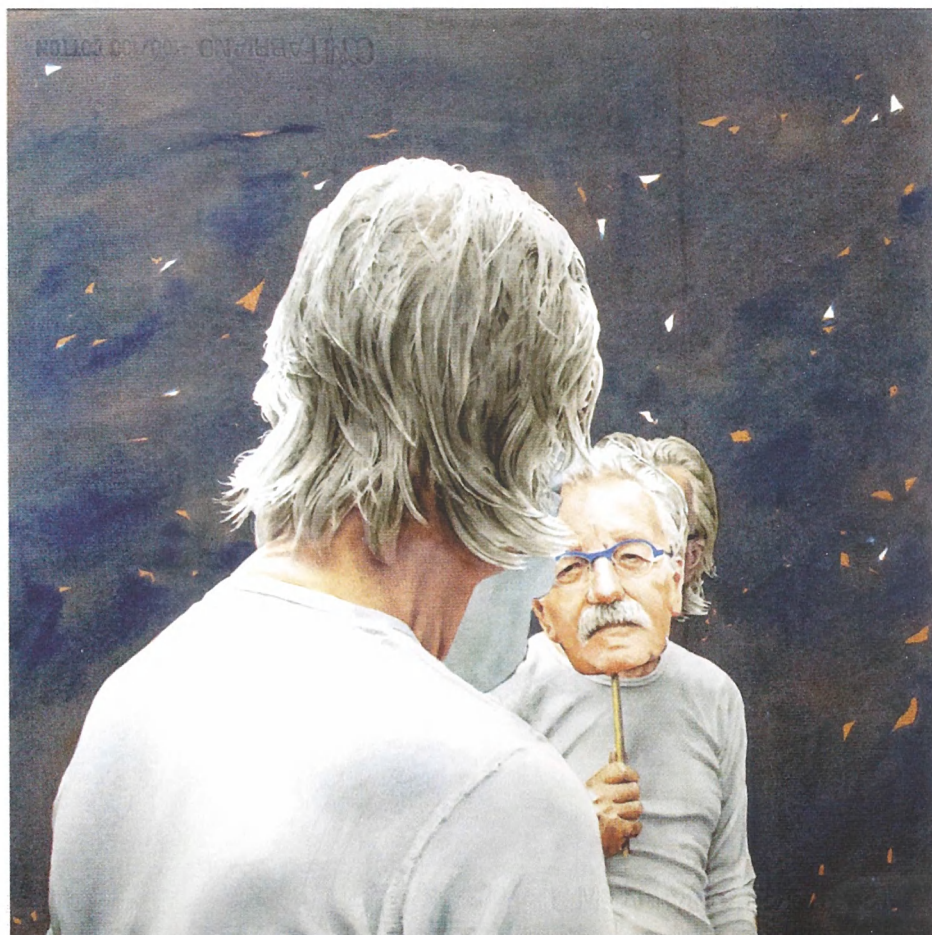
Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

Likeness is for sure not the only thing but it is also important. When people see only one or two of my paintings they look only if the likeness is okay. But when they see a whole exhibition with my work they can see there is more in this portrait. They discover there is a whole world in the combination with all the other. They discover it is a concept and not only a painting from a painter who suffers from narcissism.

T. B. Д. БРОЕК. Когда мы видим настоящее лицо?

T. V. D. BROECK. When one sees the real face?

56×57 cm. 2017

Слава Пришедько

Германия

<http://prishedko.de>

Слава Пришедько — известный художник из Западной Европы. Его выразительные минималистические портреты всегда привлекают большое внимание на международных выставках. На мастер-классах он рассказывает о своей уникальной манере письма.

С. ПРИШЕДЬКО. Весна
S. PRISCHEDKO. Spring. 120×90 cm. 2014

К

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Начать с того, что я по профессии — художник-постановщик, и, как следствие, театр диктует тему и способы ее раскрытия. Для меня театр — это мир теней, несущих свет, это форма представления, мир иллюзий и эмоций. Это не конкретные люди, это мироощущение.

Какие преимущества дает акварель для работы над портретом?

Тема диктует формат и материал. Акварельная живопись — для меня это более эмоциональный и спонтанный способ передачи форм и ощущений. Масло, акрил, пастель — это более рациональный подход к раскрытию темы.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Цвет сам по себе — это уже собеседник. Он несет в себе определенные эмоции. В своей живописи я пытаюсь ограничить цвет до минимума. Это еще не черно-белая интерпретация реальности, но градации цвета в очень узком спектре: переход теплого в холодный, тональное решение, система акцентов.

С. ПРИШЕДЬКО. Взгляд.
S. PRISCHEDKO. Glance.
120×90 cm. 2015

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Моя живопись — это скорее синтез психологии восприятия сценического пространства и визуальных законов живописи и рисунка. В моих акварельных работах тон более важен, чем цвет.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Естественно, свет — это самый важный фактор в раскрытии образа.

Как Вы находите модель для портрета?

В творческих работах я стараюсь избегать конкретизации. В большинстве случаев я пишу без модели. Если возникает необходимость, рисунок я делаю с моделей, а пишу уже без них. Это не касается портретов на заказ. Здесь работают совсем другие принципы и способы представления.

Важно ли знать модель лично?

Если возникает необходимость написать конкретного человека, естественно, необходим (по возможности) личный контакт. Мимика, манера разговора, пластика движений, характер взаимодействия с окружающим миром и людьми — это все оставляет отпечаток в портрете.

С. ПРИШЕДЬКО. Мишель

S. PRISCHEDKO. Michel. 90×70 cm. 2016

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

Первое впечатление — это эмоции. Дальше начинается рассудительность и рациональность. Так что стоит прислушаться к первому впечатлению.

Что помогает Вам схватить характер?

Портрет — это не уши, нос и глаза. Это прищур глаз, это приподнятая бровь, это запрокинутая голова, это уголки губ — вот что такое портрет. Все остальное: белая бумага, движение пигмента, задний план — это мир тайн и фантазий.

Согласны ли Вы, что сходство — не единственное требование к успешному портрету?

Акварельная живопись — это строгое выполнение определенной программы. Техника, особенно «ala prima», диктует условия: «семь раз отмерь — один раз отрежь». Надо точно знать и видеть, что ты хочешь. Чтобы нарисовать лицо человека — я имею в виду не срисовать, а нарисовать — надо знать как минимум азы анатомии и законы визуального восприятия. Тогда легче найти равновесие между «я вижу» и «я хочу». Трансформировать форму для передачи образа можно и нужно. Это необходимо делать сознательно, основываясь на знаниях, а не как получится, с аргументом «я так вижу». Аргумент «я так вижу» — для художника скорее приговор, чем достижение.

СОВЕТЫ:

Единственное, что я хотел бы добавить — что копия всегда уступает оригиналу. Нужно найти свой путь, свою форму восприятия и подачи.

TIPS:

The only thing I would like to add is that the copy is always worse than the original. You need to find your own way, your own way of perception and presentation.

С. ПРИШЕДЬКО. Сама по себе.

S. PRISCHEDKO. With herself.

120×90 cm. 2015

What place does portraiture take in your Art?

To start with, I am a theatre artist by profession and as a consequence the theatre dictates the theme and the ways of its disclosure. For me, theatre is a world of shadows carrying light. This is the form of presentation. The world of illusions and emotions, these are not specific people, this is an attitude.

What advantages does watercolor provide for portrait painting?

The theme dictates the format and material. Watercolor painting for me is a more emotional and spontaneous presentation of form and sensations. Oil, acrylic, and pastel are more rational approaches to disclosure themes.

Do you limit your palette when you paint portraits?

Color itself is already an interlocutor. It carries certain emotions. In my painting, I try to limit the color to a minimum. This is not a black and white version of the form presentation,

it is the gradation of color on a small scale: the transition from warm to cool, tonal design, the system of accents.

What plays a more important role in your portraits — color or tone?

My painting is rather a synthesis of the psychology of the perception of the stage space and visual rules of painting and drawing. In my watercolor works, tone is more predominant than color.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Naturally, light is the most important factor in revealing the image.

How do you find an object for your portraits?

In creative works, I try to avoid specifying. In most of the cases, I paint without a model. If there is a necessity, I do a drawing from models, but then I paint without. This does not apply to portraits made as commission work. In this case, quite different ways of presentation and principles are emerging.

Is it important to know the object personally?

If there is a need to paint a specific person, naturally it is necessary (if possible) a personal contact. Mimicking muscles, the way of conversation, the manner of movement, the nature of communication, all this is imprinted in the portrait.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

The first impression is emotion. Next comes judiciousness and rationality. So it's worth listening to the first impression.

What helps you to capture the character?

The portrait is not ears, nose and eyes — it's a black eye, it's a raised eyebrow, it is an upturned head, the corners of the lips — this is all concrete "IT". Everything else: white paper, pigment movement, background, is a world of mysteries and fantasies.

Do you believe that the likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

Watercolor painting is a programmed case. Technique, especially "a la prima" dictates the conditions — "seven times measure — once cut it off". You just need to know and see what you want. To draw, I do not mean to copy, you must know at least the basics of anatomy and visual rules. Then it is easier to find the equilibrium between "I see and I want". The form can be and must be transformed (to transfer the image). It must be done consciously (at the level of senses based on knowledge), and not as it happens, with the argument "I see it so". The argument "I see it so", is most likely a verdict than dignity.

С. ПРИШЕДЬКО. Всадник.

S. PRISHEDKO. Rider. 120×90 cm. 2015

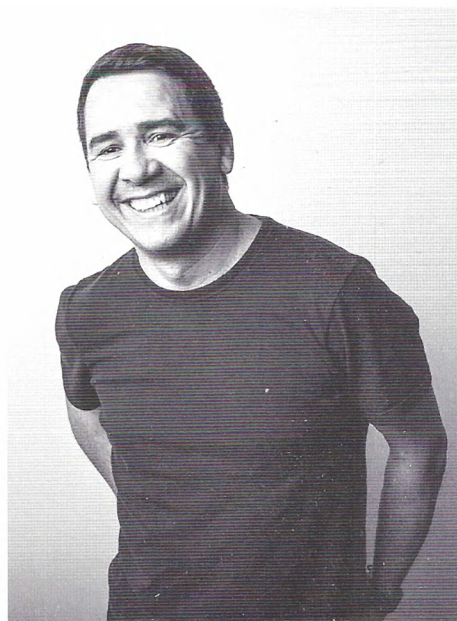

Эудеш Коррея

Португалия

www.eudescorreia.com

Эудеш Коррея — акварелист бразильского происхождения, проживающий в Лиссабоне (Португалия). Его главная тема — повседневная жизнь людей. Легкая, напоминающая скетчи, манера письма принесла ему большую популярность и привлекает множество участников на его мастер-классы во всем мире.

П

Почему Вы выбрали акварель?

Я был в восторге, когда впервые увидел акварель. Ее текучесть, заливка, прозрачность...

Что привлекает Вас в рисовании человека?

Особенности каждого человека — уникальный способ бытия, манера одеваться, поведение, язык тела и, прежде всего, красота человека в самом простом смысле этого слова.

Э. КОРРЕЯ. Невидимая.

E. CORREIA. Invisible. 35×56 cm. 2016

В наши дни скетчинг очень популярен. Эскизная эстетика помогает Вам полностью выразить себя как художника?

Да, спонтанность и живость наброска позволяют мне работать именно так, как я хочу.

Как Вы собираете и храните свои идеи для картин?

Я фотографирую, а также делаю наброски в своих блокнотах.

Вам нужно, чтобы модель специально для Вас позировала, или Вы предпочитаете, чтобы человек не знал, что его рисуют?

Я предпочитаю делать наброски с людьми, которые не знают, что я их рисую. Это позволяет мне воспроизвести на бумаге спонтанность каждого персонажа, сохраняя естественность в выражении и движении.

Что для вас важнее — сходство или движение?

Впечатление естественности. Человек не обязательно должен быть в движении, я люблю человека в его самом естественном состоянии, он может идти, сидеть или лежать.

У Вас есть предпочтительные цвета в палитре?

Да, у меня есть несколько любимых пигментов, но главный из них — бирюзовый кобальт.

Какой у вас выбор кистей, бумаги?

У меня нет какой-то любимой марки кистей, мне нравятся твердые кисти и натуральный волос, который берет много воды. Моя любимая бумага — мелкозернистый Saunders Waterford, 300 г/м², но я также использую Arches, Sennelier и другие, в случае, если это мелкое зерно и 100 % хлопок.

Вы делаете несколько версий одного сюжета или пытаетесь добиться результата с первой попытки?

Я не очень слеую правилам, но обычно делаю все с первой попытки.

Есть ли какие-то художники прошлого или современности, которые повлияли на Ваше художественное видение?

Конечно, есть — Джон Сарджент, Андерс Зорн, Джозеф Збуквич, Чарльз Рейд, Гонсало Каркамо, Маркос Беккари, Норман Роквелл и другие великие мастера, которые так или иначе повлияли на меня.

Э. КОПРЕЯ. Старые друзья / E. CORREIA. Old friends. 56×76 cm. 2016

Э. КОРРЕЯ. Матросы / E. CORREIA. Sailors. 27×37 cm. 2016

Э. КОРРЕИЯ. Марокканка.
E. CORREIA. Maroccan.
27×37 cm. 2016

Eudes Correia is a Brazilian watercolourist, residing in Lisbon, Portugal. Its main characteristic is portraying the daily lives of the people. Easiness of his sketchlike paintings has brought him a great popularity and a lot of workshops around the world.

Why did you choose the watercolour medium?

I was delighted from the first time I saw watercolour. Its fluidity, its stain, its transparency.

What attracts you to drawing figures?

The peculiarity of each person, the unique way of being of each person, the way to dress, the behavior, the body language, and above all, the beauty of the human being in your simplest way.

Sketching is very much a trend these days. Does sketching help you to completely express yourself as an artist?

Yes, the sketch's gestures and spontaneity allow me to work with personality.

How do you collect and store your ideas for paintings?

Through photographs I shoot, and records in my sketchbooks.

Do you have models sit for you, or do you prefer to sketch from a model who is not aware that you sketching him or her?

I prefer to sketch people who don't know that I'm drawing. Because this enables me to reproduce for the paper the spontaneous side of each character I paint, maintaining the naturalness in their expression and movement.

What is more important to you — the likeness or the impression of movement?

The impression of naturalness. The person doesn't necessarily have to be in motion. What I love is the person in his most natural state — be it walking, sitting or lying down.

Do you have preferable colours in your palette?

Yes, I have several colours, but the main one is the Cobalt Turquoise.

What is your choice of brushes and paper?

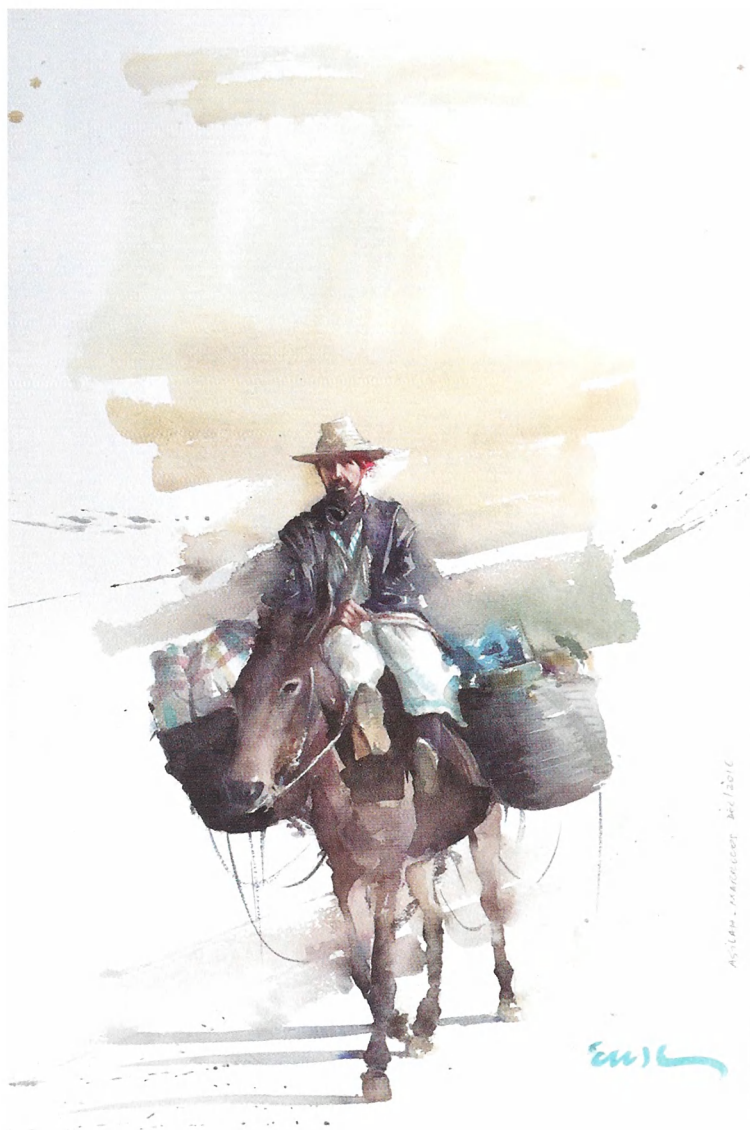
I have no preference for a specific brand of brushes. I like firm brushes and natural fur that absorbs a lot of water. My favorite paper is the Saunders Waterford 300g fine grain, but I also use the Arches, Sennelier, and others as long as it is fine grain and 100% cotton.

Do you make several versions of one subject or do you try to get it with the first attempt?

I'm not much of a rulesman, but I usually do it at the first try.

Are there some artists of the past or contemporary who have influenced your vision of Art?

John Sargent, Anders Zorn, Joseph Zbukvic, Charles Reid, Gonzalo Cárcamo, Marcos Beccari, Norman Rockwell, and other great masters who have somehow influenced me.

Э. КОПРЕЯ. Марокканец на осле.

E. CORREIA. Maroccan man on a donkey.
37×56 cm. 2016

Дмитрий Родзин Россия

<http://rodzin.arts.in.ua>

Дмитрий Родзин окончил Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества, мастерскую исторической живописи (1991–1997). Работы находятся в резиденции Президента Российской Федерации, Доме Приемов Президента Российской Федерации, резиденции премьер-министра Российской Федерации, Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре, Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (пустынь «Феофания») и других собраниях.

К

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Я работаю во многих жанрах. Немало времени посвящаю монументальной живописи, часто работаю маслом.

Акварель — больше для себя. В акварели у меня есть пейзажи, натюрморты, но

портреты и портреты с элементами жанра — это самое сложное. Мне интересно ставить непростые задачи и пытаться их решить. В портрете трудностей больше всего, но тем и интереснее.

Какие преимущества в работе над портретом дает акварель?

Под тему работы выбирается материал, в котором она будет исполнена, а не наоборот. Некоторые портреты хочется исполнить только маслом, другие же видятся исключительно акварельными.

Преимущества? Акварель своенравна и капризна. Если в масле неудачное место можно переписать неоднократно, то в акварели допустимы лишь минимальные исправления. Акварель требует внимательного отношения и ответственности. Мне кажется уместным писать детские портреты акварелью — дети так же непредсказуемы, своенравны, но так же нежны. По моему опыту, акварельный портрет гораздо сложнее исполнить, чем портрет маслом или акрилом. Сложнее только

Д. РОДЗИН. Позднее утро.

D. RODZIN. Late morning.

59×37 cm. 2008

цветная тушь (в этой технике вообще ничего исправить нельзя). К сожалению, в массовом сознании до сих пор главенствует стереотип, что живопись маслом престижнее, а акварель — техника второстепенная. В то же время во всем мире хороших акварелистов гораздо меньше, чем художников, владеющих масляной живописью.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты? Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

В каждой конкретной работе количество используемых красок зависит от задачи. Тон и цвет взаимно дополняют друг друга, противоречия между ними нет. Тон — разум, цвет — чувства. Часто для достижения поставленной цели достаточно всего одной краски.

Цвета палитры в зависимости от задачи и настроения практически не ограничены. В смесях стараюсь использовать только те краски, которые не способны химически активно реагировать между собой, поскольку неизвестно, как они себя поведут в дальнейшем. Умбры, охры, сиены, марсы и т. п. (земляные краски) в смесях можно использовать безбоязненно. Краски, полученные химическим способом (кадмии, кобальты и т. п.), лучше не использовать в смесях, а добиваться нужного цвета путем накладывания отдельных красочных слоев.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Освещение — одно из главных средств живописи, от него зависит, какой будет работа. Естественно, предпочитаю

солнечный свет, но в наших широтах часто приходится пользоваться лампами. От света зависит и настроение, и колорит.

Как Вы находите модель для портрета?

Большая часть моих акварельных портретов написана для себя, не по заказу. Поэтому моделями являются те, кто мне интересен, кого я знаю и кто не возражает стать жертвой моих художественных экспериментов.

Важно ли знать модель лично?

Это желательно. В портрете мы передаем, всё-таки, собственное восприятие личности человека. А для этого надо видеть глаза человека, мимику, эмоции.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

Первое впечатление — это основа нашего отношения к любому объекту. В дальнейшем на это впечатление могут накладываться результаты нашего опыта общения с объектом. Иногда первого впечатления достаточно. А иногда человек раскрывается постепенно, и тогда восприятие его образа художником меняется.

Что помогает Вам схватить характер?

Я не уверен, что мне удастся схватить характер всегда, поскольку художник, не имея возможности влезть в душу портретируемого, характер обычно придумывает сам. Мы рисуем не человека, а свое представление о нем.

Д. РОДЗИН. Ксения, Соня, лилии / D. RODZIN. Ksenya, Sonya, lillias. 52×75 cm. 2007

Д. РОДЗИН. Солнечный зайчик / D. RODZIN. Sun ray. 41×59 cm. 2009

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

Язык тела — это и есть характерные пропорции в движении.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Я концентрируюсь на том, чтобы ничего не испортить в работе. Поскольку акварель — техника, не допускающая кардинальных переделок, она требует особенного внимания. Если по окончании определенного этапа вижу, что работа пока не испорчена, считаю этап выполненным удачно.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Одна модель может вдохновить на создание многих работ. А может и не вдохновить.

Интересно рисовать детей — они постоянно изменяются, а эмоций, переживаний, радостей у них не меньше (если не больше), чем у взрослого человека.

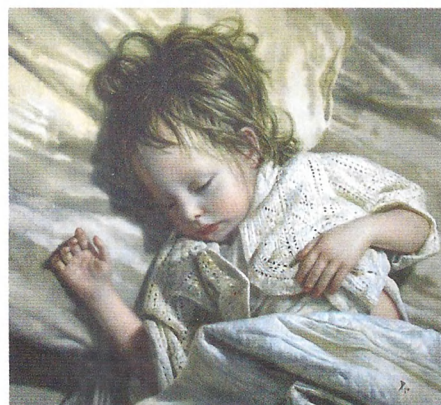
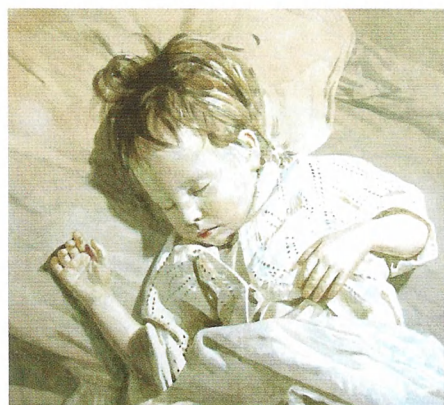
Согласны ли Вы, что сходство — не единственное требование к успешному портрету?

Я считаю, что портрет без внешнего сходства — не портрет. Также портрет, ограничивающийся сходством, но без персонального отношения автора к человеку — тоже не портрет. Работа над картиной — это, в первую очередь, мыслительный процесс. Прежде чем браться за кисть, нужно понимать, кого ты хочешь изобразить, как именно и что ты этим хочешь сказать. В портрете модель предстает такой, какой ее видит художник. Или какой хотел бы видеть. Портрет без авторского отношения к модели становится изображением манекена.

Акварельные советы от Дмитрия Родзина

Этапы создания акварельного портрета:

1. Выбор интересного объекта изображения.
2. Самостоятельный рисунок (исполняется на отдельном листе бумаги, так как ластик нарушает структуру акварельной бумаги).
3. Перевод рисунка на акварельную бумагу с помощью тонкого листа, с одной стороны покрытого графитом.
4. Фиксация больших тоновых пятен на акварельном листе краской холодного оттенка, например синим кобальтом.
5. Фиксация постоянных линий (например, линии рта, век, носа и т. д.) красной краской (например, охрой красной). Красной краской фиксируются те детали, в которых художник уверен (то, что уже нельзя будет исправить), голубой краской прописываются те места, которые впоследствии можно исправлять.
6. Набор тона и цвета. Вначале наносятся теплые и светлые краски, затем холодные и темные. Самое светлое — это бумага. Белила в акварели не используются категорически. Поскольку бумага и белила изменяются со временем по-разному, то белила могут либо «просесть» (стать темнее бумаги), либо «вылезти» (стать светлее бумаги), что нарушит первоначальный замысел художника.
7. Конкретизируем, прорабатываем детали, убираем лишнее, обобщаем, убираем жесткость; акварель по своей сути очень мягкая. Исправляем то, что кажется неправильным.
8. Финальный, самый трудоемкий этап работы. Доведение работы до такого состояния, которое самому автору кажется законченным — исправлять больше нечего. Этот этап работы предельно ответственный, нужно работать без спешки. Он требует максимальной концентрации внимания и, главное, терпения.

Watercolor Tips by Dmitry Rodzin

Stages of creating a watercolour portrait.

1. Select an interesting image object.
2. Independent drawing (performed on a separate sheet of paper, as the use of the eraser violates the structure of watercolour paper).
3. Transition of the drawing into watercolour paper using a thin sheet, on one side covered with graphite.
4. Fixing large tint spots on the watercolour sheet with a cold shade paint, for example, with blue cobalt.
5. Fixation of permanent lines (for example, line of mouth, eyelids, nose, etc.) with red paint (for example, ochre red). The red paint fixes those details in which the artist is sure (something that can not be corrected any more), blue areas cover those places that can be corrected later.
6. Set of tone and colour. First, warm and light colours are used, then cold and dark. The brightest is the paper. White opaque paint in watercolours are not used categorically. As the paper and whitewash change with time in different ways, the whitewash can either “grow old” (become darker than paper), or “get out” (become lighter than paper), which will violate the artist's original intention.
7. Specify, work out the details, remove the extra, generalize, remove stiffness; Watercolour is inherently very soft. Correct what seems wrong.
8. The final, most laborious stage of work. Bringing the work to a state that seems to be complete for the author himself — there is nothing more to correct. This stage of work is extremely responsible, you need to work without haste. It requires maximum concentration of attention and, most importantly, patience.

Д. РОДЗИН. Отдых.

D. RODZIN. Nap. 37×39,5 cm. 2010

What place does portraiture take in your Art?

I work in many genres. I devote a lot of time to monumental painting. I often work with oil. Watercolour is more for myself. I have landscapes, still lifes in watercolour, but portraits and portraits with elements of the genre are the most difficult. I'm interested in setting challenging tasks and trying to solve them. There are most of all challenges in the portrait but it is more interesting.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Material is chosen according to the theme of the work, and not vice versa. Some portraits tend to be executed only in oil, while others are seen only as watercolours.

Advantages? Watercolour is capricious. If the oil can be repainted repeatedly in an unsuccessful place, in watercolour only minor corrections are possible. Watercolour requires an attentive attitude and responsibility. It seems appropriate for me to paint children's portraits with watercolour — the children are also unpredictable, capricious, but also gentle. In my experience, a watercolour portrait is much more difficult to perform than a portrait in oil or acrylic. Only colour ink is even more difficult — in this technique nothing can be corrected. Unfortunately, in the mass consciousness there is still a dominant stereotype, that oil painting is more prestigious, and watercolour is a secondary technique. At the same time, there are fewer good watercolourists around the world than artists who master oil paintings.

Do you limit your palette when you paint portraits? What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

The number of colours used depends on the task in each particular work. Tone and colour complement each other, there is no contradiction between them. Tone is the mind, colour is feelings. Often, only one paint is enough to achieve the goal. The colours of the palette are practically unlimited, depending on the task and mood. In mixtures I try to use only those paints that are not capable of reacting chemically with each other, since it is not known how they will behave in the future. Umber, ochre, sienna, mars etc. (Earth paints) can be used in mixtures without fear. Paints obtained chemically (cadmium, cobalt, etc.), are better not to be used in mixtures, but the desired colour can be achieved by applying separate colour layers.

Is the light on the model important when you set your portraits?

Lighting is one of the main means of painting. How the work will turn out depends on the lighting. Naturally, I prefer sunlight, but in our latitudes we often have to use lamps. Either the mood and the colour design depends on the light.

How do you find an object for your portraits?

Most of my watercolour portraits are painted for myself, not on commission. Therefore, the objects are those who are

interesting to me, whom I know, and who do not mind being a victim of my artistic experiments.

Is it important to know the object personally?

This is preferable. In the portrait, we still convey our own perception of the model's personality. And for this you need to see the person's eyes, facial expressions, emotions.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

The first impression is the basis of our attitude to any object. In the future, this impression can be imposed on by the result of our experience with the object. Sometimes the first impression is enough. And sometimes a person opens gradually, opens new facets, and then the perception of his image by the artist changes.

What helps you to capture the character?

I'm not sure that I always manage to grasp the character, because when the artist, not being able to get into the soul of the person being portrayed, usually invents the character by himself. It is not a person who is portrayed, but our idea of it.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

Body language — this is the characteristic of proportions in motion.

What do you focus on when you work on portraits?

I concentrate on not spoiling anything at work. Since watercolour is a technique that does not allow cardinal alterations, it requires special attention. If, at the end of a certain stage, I see that the work has not been spoiled yet, I think the stage was successful.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

One model can inspire the creation of many works. And maybe not. It is interesting to portray children — they are constantly changing, and they have not less (if not more) emotions, experiences, joys, than an adult.

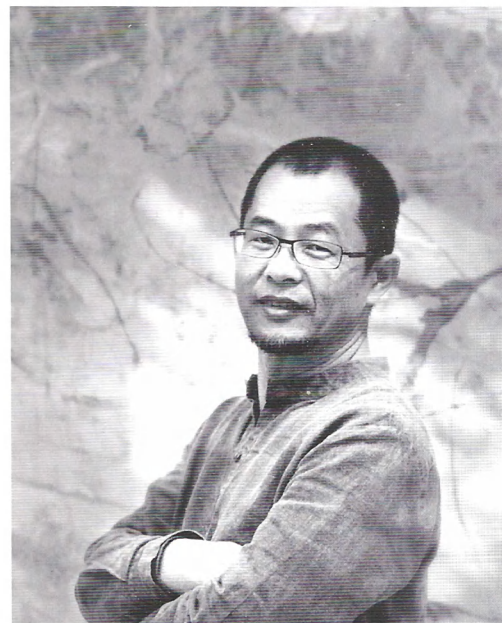
Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

I believe that a portrait without external similarity is not a portrait. Also a portrait limited to similarities, but without the author's personal relationship to the person is also not a portrait. Work on a picture is, first of all, a thought process. Before you tackle the brush, you need to know not only who you want to portray, but also how, and what you want to say. In the portrait, the model appears as the artist sees it. Or how he or she would like to see it. The portrait without the author's attitude to the model becomes the image of the dummy.

Чэн-Вэнь ^{Тайвань} Ченг

www.facebook.com/artccw

Чэн-Вэнь родился в 1964 году в Тайване. В настоящее время он является директором Китайской ассоциации акварели азиатско-тихоокеанского региона, членом комитета по художественному обозрению в Бюро по делам культуры округа Синьчжу и членом жюри Международного конкурса акварели IWS. Его картина «Любящая мать» была отмечена золотой медалью во Всемирном конкурсе акварели в 2014 году во Франции.

К

Какую роль играет техника в творчестве художника?

Утонченные техники передают чувства более глубоко и точно, а также позволяют создавать интригующие живописные эффекты, что повышает привлекательность картины. После

изучения работ старых мастеров и овладения основными приемами художник должен разработать свою уникальную технику в соответствии с творческими потребностями — только тогда он сможет создать визуальные образы, обладающие яркой индивидуальностью.

Есть ли опасность, что личность художника может быть потеряна за его техникой?

Технические приемы можно сравнить со слугами, которые выполняют приказания господина. Они помогают художнику создать убедительное произведение искусства, но не должны перетягивать внимание на себя. Технические приемы разрабатываются для нужд художников. Техника, произведения искусства и художник составляют вместе одно целое. Художникам не следует чрезмерно увлекаться техническими приемами.

Ч.-В. ЧЕНГ. Солнечный свет на острове Мацу.

C.-W. CHENG. Sun shine of Matsu Island.

76×56 cm. 2014

Ч.-В. ЧЕНГ. Любящая мать / C.-W. CHENG. Loving mother. 101×107 cm. 2013

Какой конкретный технический подход вы используете в своей работе?

Я предпочитаю закладывать основной тон, используя несколько слоев заливки, — таким образом я задаю особую атмосферу своих картин. Этот прием удобен, если нужно заполнить большую поверхность крупноформатной картины. Он создает эффект свечения, которого невозможно достичь с помощью одного слоя заливки.

Как это работает?

В этом методе крайне важно выждать, пока предыдущий слой полностью высохнет, прежде чем наносить второй слой. Я смачиваю бумагу из пульверизатора или большой кистью чистой водой, а затем добавляю следующий красочный слой. Нужно убедиться, что оба этапа выполняются быстро и ловко, так, чтобы просохшие заливки не растворились и смешались с последующим

Ч.-В. ЧЕНГ. Тяжело работающий фермер / C.-W. CHENG. Hard working farmer. 76×57cm. 2015

Ч.-В. ЧЕНГ. Руки матери / C.-W. CHENG. Mother's hands. 40×60 cm. 2015

слоем. Многослойные заливки легче получаются при использовании цветов с низкой интенсивностью. Кроме того, для ускорения высыхания и формирования заливки по форме вам пригодится фен.

А бумага выдерживает много красочных слоев?

Наложение пигмента позволяет создавать богатые живописные слои; однако, если метод применяется неправильно, вы можете получить сухую шероховатую поверхность. Наложение лучше всего начинать с влажной бумаги. После освоения этой техники, когда вы сможете контролировать бумагу от влажного до сухого состояния и выполнять несколько наложений от светлого до плотного тона, картина будет выглядеть естественно влажной и насыщенной.

Как вы сохраняете светлые акценты при использовании своей послойной техники?

Чтобы восстановить белые участки, я замачиваю бумагу чистой водой и вытираю краску с помощью щетинной

или старой зубной щетки. Тщательно протирая, можно восстановить белые участки бумаги. Прежде чем вы освоите этот метод, возможно, придется провести множество неудачных экспериментов. Качественная акварельная бумага, такая как Arches (640 г/м²), достаточно прочна, чтобы выдержать многократные заливки цвета и протирки без повреждения поверхности. Мне она хорошо подходит. Протирка светлых участков позволяет писать свободно и легко.

Как вы добиваетесь такой замечательной текстуры?

Мне очень нравится подчеркивать текстуру объектов в своих работах. Умелое создание текстуры требует элементарных навыков рисования. Текстура поверхности хорошо видна, когда объект освещен боковым светом. Для создания текстуры требуется бумага с более грубой поверхностью, быстрый рисунок кистью или сухой кистью. Также можно применить соскребание по влажной краске твердым предметом или вытирание мелкой наждачкой.

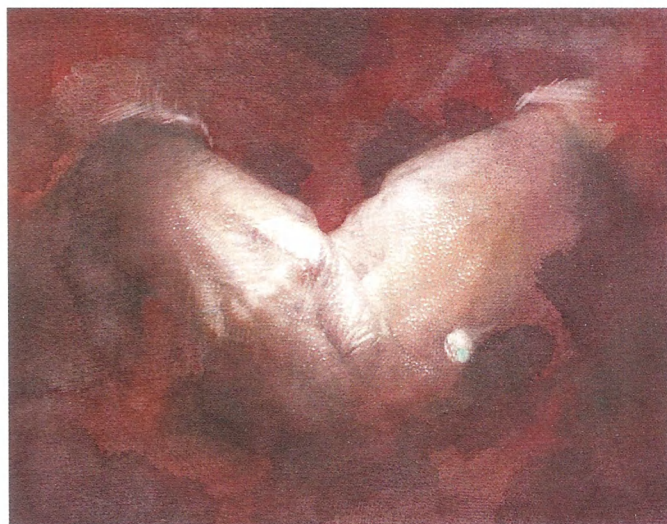
Акварельные советы от Ченг Чэн-Вэня

Прежде всего, я покрыл бумагу оранжевым с помощью техники отмывки.

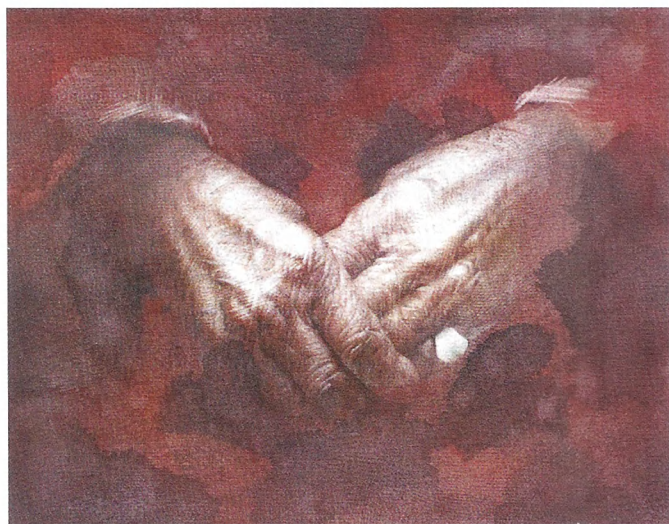
First of all, I colored the paper in tangerine with watercolor wash technique.

Watercolor Tips by Cheng Chen-Wen

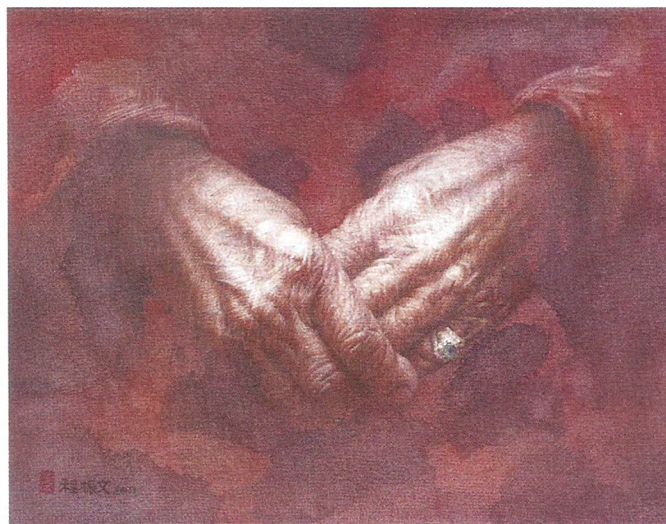
Потом я добавил цветные блоки к фону, чтобы увеличить трехмерный эффект на руках. Затем я использовал щетинные щетки, чтобы вымыть освещенную поверхность рук и кольца.

Then I added color blocks to the background, to enhance the three-dimensional effect on the hands. Then I used bristle brushes to bring out the illuminated surface of the hands and the ring.

Далее я наметил морщины с помощью методов перекрытия и отмывки белилами.

I delineated the wrinkles with overlapping and whitewashing techniques in turn.

Завершение работы: я сделал нечеткую одежду на заднем плане цветными заливками и мазками кисти, что дало приоритет основной теме — рукам и кольцу.

Completing the work: I made indistinct the subject's clothing in the background with color blocks and brush strokes, which gave prominence to the main theme—the hands and the ring.

What role does the technique play in an artist's work?

Exquisite techniques can help convey feelings in a more profoundly precise way, as well as enhance the pictorial intrigue and engrossing elements for appreciation. Subsequent to building the basic techniques by absorbing the ones of the old masters, in a quest to create the visual images of individuality, a painter must develop his unique technique according to the creative needs.

Is there a danger that the artist's personality could be lost behind his technique?

Techniques are just like the assisting officials to the emperors, with the mission of helping the artist to create a touching artwork, but not the other way around — of stealing the spotlight. Techniques are developed for the artist's need. Techniques, artworks and artists are intimately integrated as one. Artists should not get confused by techniques.

What particular technical approach do you use in your work?

I prefer to establish the basic tone and atmosphere of my paintings using multiple layers of wash. It is also a helpful technique to fill the entire area of a large-scale painting surface. This can create a luminous effect that a single layer of wash cannot achieve.

How does it work?

When using this technique, it is crucial to wait for the previous layer to dry completely before applying the second layer, which is done by dampening the paper using a mist spray bottle or a big brush loaded with clean water, and then adding a second layer of paint. One has to make sure that both steps are done quickly and dexterously, so that the existing dried wash would not be dissolved and mixed with the next layer.

Multiple layers of washes are more easily achieved with low intensity colours. Moreover, a hair dryer can help expedite drying and shape the washes into forms.

Isn't it too heavy for the paper to hold many layers?

Overlaying the pigment can create rich pictorial layers, which, however, creates a dry, rough surface if applied inappropriately. Overlays are best started out on a wet paper. Upon mastering this technique from a wet to dry status or from multiple overlays that start from light to denser tones of colours, the painting would look naturally wet and rich.

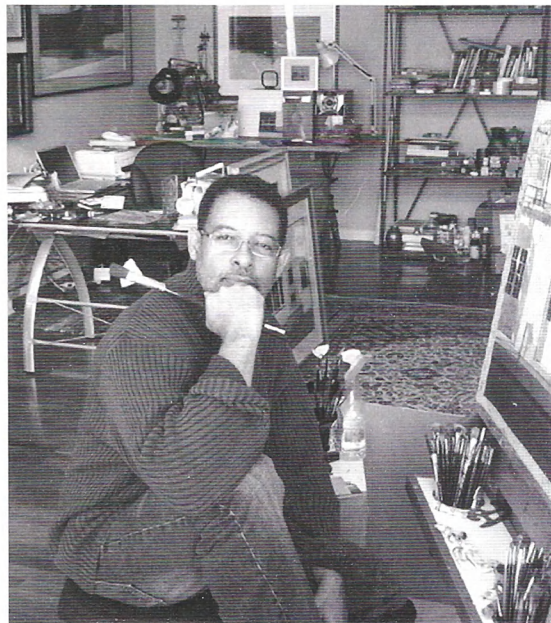
How do you maintain the highlights while applying layers?

I regain the whites by dampening the paper with clean water, and scraping them out using a bristle brush or an old toothbrush. Carefully scraping can highlight the whites of the paper. One may have to go through a lot of failed experiments before developing such a technique. Quality watercolour papers like Arches (640gms) are strong enough to handle multiple washes of colour and scrubbing without damaging the surface, which suits me well. Scraping out the whites afterwards enables me to paint freely and in a more relaxed way.

How do you achieve your remarkable texture?

I really like to express textures which bring out the fascinating textural features in the visual images of the paintings. It requires a rudimentary concept about drawing to express texture skillfully. Textures can be clearly seen when the side light is shed on the objects. It requires paper with a rougher surface, and quick drawing with a brush or a dry brush to create the texture. Scraping some marks out of some damp paint with hard objects, or sanding out some patterns with crocus paper can also do the trick.

Акварельный художник Дин Митчелл хорошо известен своими образными работами, пейзажами и натюрмортами. Помимо акварели, он работает в других техниках, включая яичную темперу, масло и пастель.

К

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Портреты всегда были для меня как для художника первой любовью. Попытка запечатлеть реальных людей в повседневных ситуациях. Поиск какой-то эмоциональной связи с человеком через искусство портрета.

Какие преимущества дает акварель в работе над портретом?

Акварель очень быстро высыхает — это позволяет мне делать прозрачные заливки разных цветов, которые придают работе убедительность, легкость и богатство тонких оттенков. Как прозрачные, так и более плотные пигменты можно класть, смешивая одни с другими, причем эти решения возникают спонтанно — а настоящая красота как раз и рождается из вашей интуитивной реакции в ходе работы.

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

У меня нет формулы, когда я пишу. Использую то, что, как я думаю, даст результат в данный момент. Я работаю с большим подносом для мяса, и он весь залит водой и красками. Уверен, что я как-то ограничиваю свою палитру, но это результат отбора, который происходил на протяжении многих лет, за которые я сделал сотни акварелей.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Тон играет доминирующую роль в моих работах, но есть тонкое использование цвета внутри тона.

Д. МИТЧЕЛЛ. Художник Боб Рагланд.

D. MITCHELL. Artist Bob Ragland.

32×34 cm. 2014

Д. МИТЧЕЛЛ. Художник Боб Рагланд.

D. MITCHELL. Artist Bob Ragland.

41x29 cm. 2014

DEAN MITCHELL/ANNUAL 2014

Д. МИТЧЕЛЛ. Солдат из Буффало / D. MITCHELL. Buffalo soldier. 72x50 cm. 2015

Д. МИТЧЕЛЛ. Хазел Мэй / D. MITCHELL. Hasel Mae. 38×46 cm. 2016

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Свет очень важен для формирования формальной структуры картины. Он также задает настроение, эмоциональность портрета. Освещение может придать ощущение плотности всему пространству вокруг фигуры, создать интересную динамику.

Как Вы находите модель для портрета?

Обычно мне позировать друзья или родственники, а иногда я пишу людей, которых встречаю на улицах во время путешествий и там, где я живу.

Важно ли знать модель лично?

Это важно для меня, только если портрет задуман как очень личный, проникающий в глубину души. Если это

наблюдение во время краткой встречи, то скорее нет.

Когда я пишу кого-то, кого я близко знаю, мне свойственно углубляться в этот образ, и тогда эта работа, по понятным причинам, приобретает особую силу.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение модели?

Я обычно делаю несколько рисунков и штудий, возвращаясь к ним снова и снова. Иногда первый набросок выглядит прекрасно, пока я не сделаю другой набросок. А затем еще один, другой — но в итоге оказывается, что именно первый был тем, что нужно. Трудно сказать, потому что иногда вы находитесь в нужной зоне, и все может получиться сразу, а в другой раз требуется больше усилий.

Что помогает Вам схватить характер?

Передача характера происходит, когда я не слишком усердствую, если вы понимаете, что я имею в виду. Это как отпустить контроль, но оставаться на связи с предметом. Или погрузиться полностью в настоящий момент. Трудно объяснить, но это похоже на то, как краска способна передать зрителю искренность и страсть, с которой вы пишете.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

Язык тела или характерную для человека, естественную пластику? Я предпочитаю, чтобы мои картины передавали чувства и живую динамику, а не точный абрис фигуры.

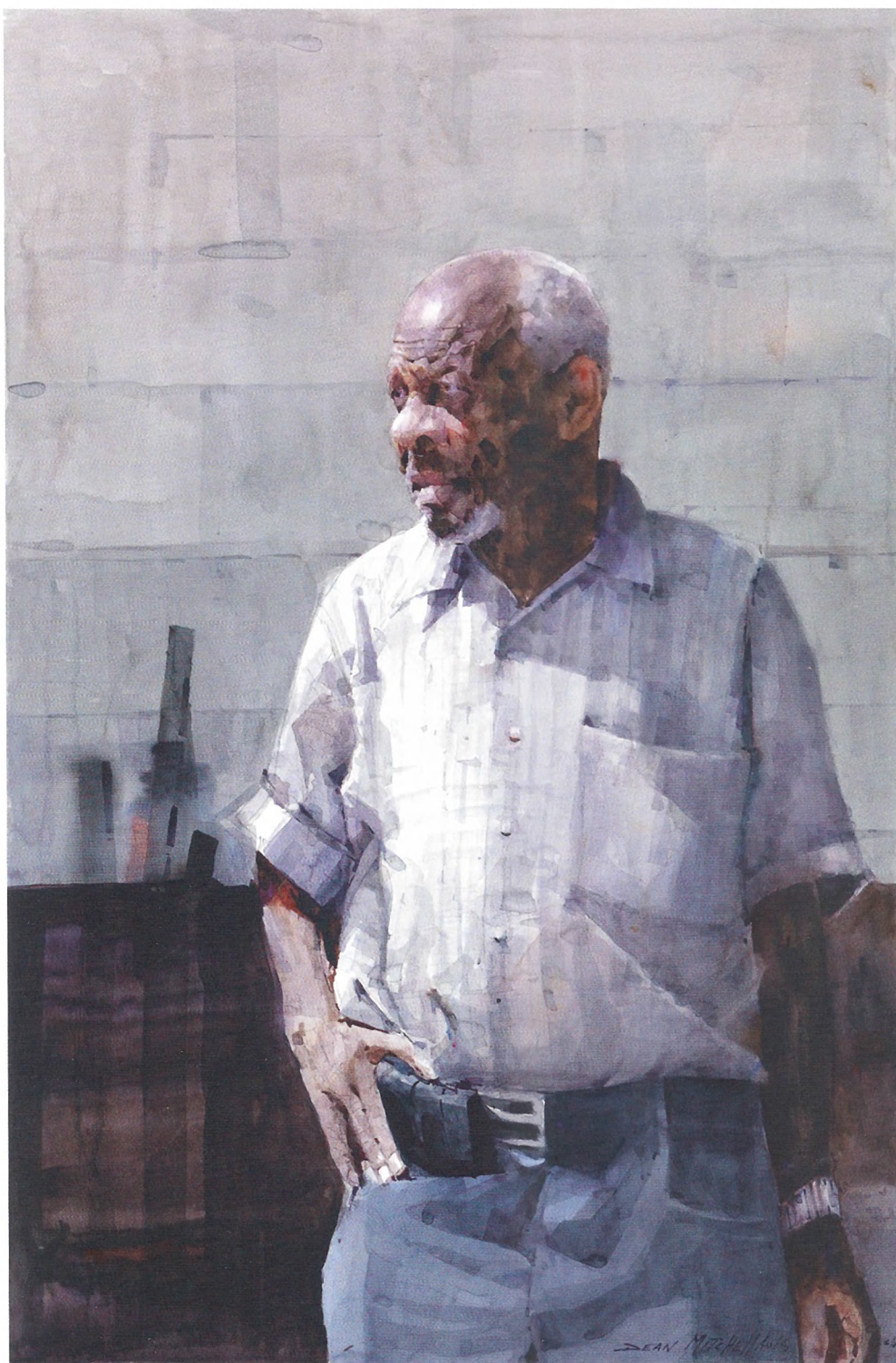
На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?
Для меня самое важное — глаза и характер кожи.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

Мне нравится работать с одной и той же моделью, когда я занимаюсь портретами, потому что все равно в итоге они получаются разными.

Согласны ли Вы, что сходство — не единственное требование к успешному портрету?

Сходство — это прекрасно, если это именно то, что вам нужно. Я не пытаюсь быть фотоаппаратом. Я пытаюсь передать мимолетные моменты, чтобы показать природу человека во всей ее ранимости.

Д. МИТЧЕЛЛ.
Г-н Дэниел Бредфорд.
D. MITCHELL.
Mr Daniel Bradford.
76×51 cm. 2016

Д. МИТЧЕЛЛ. Кэрри Мэй / D. MITCHELL. Carrie Mae. 51×38 cm. 2016

Watercolor artist Dean Mitchell is well known for his figurative works, landscapes and still lifes. In addition to watercolors, he is accomplished in other mediums, including egg temperas, oils and pastels.

What place does portraiture take in your Art?

Portraits have always been a first love for me as a painter. Trying to capture real people in everyday situations. Seeking some kind of emotional connection to the human spirit through the art of portraiture.

What are the advantages of watercolour in portrait painting?

Watercolour dries pretty quickly, which allows me to vary the washes of transparent colours that can give a work a strong presence with an airy, rich quality. The paint can be applied, both light and heavy, with multiple colours spontaneously. The real beauty lies in your intuitive reaction during the process of painting with watercolour.

Do you limit your palette when you paint portraits?

I have no formula when I'm painting. I will use whatever I think will work at the time. I work off of a large meat tray and the washes are running all over the place. I'm sure there is some limited use of colour but it's based upon my doing hundreds of watercolours over the years.

What plays a more important role in your portraits — colour or tone?

Tone plays a dominant role in my works but there is a lot of subtle use of colour within the tonality.

Is the light on the model important when you set your portraits?

The light is very important for helping to define an abstract, structural quality to the portrait. It also adds a sense of drama and atmosphere. It can also give the overall space around the figure a strong sense of weight and provide interesting movement.

How do you find an object for your portraits?

I usually use friends or relatives, and sometimes it's from meeting people on the streets during my travels and where I live.

Is it important to know the object personally?

It is for me if it's a very intimate type of portrait. If it's more of an observation from a quick chat with someone, probably not.

I tend to go more inward when it's someone I know for some reason and the work has a different explainable power to it.

Do you rely on your first impression or do have to examine your model thoroughly?

I usually do multiple drawings and paintings over and over again for some on my paintings. Sometimes a first impression looks fine until I do another and another and suddenly the first impression is just that. It's hard to say because sometimes you're in the zone and it may work right away, and other times require more efforts.

What helps you to capture the character?

Capturing character happens when I'm not trying so hard, if you know what I mean. It's like letting go but staying connected to the subject. Kind of like getting lost in the moment. Hard to explain, but it's like the paint is mirroring back a kind of passion and truth during the painting process.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

Body language or a gestural quality that has a natural quality to it. I'd rather have a lively gesture with feeling than a precise portrait or figure.

What do you focus on when you work on portraits?

I focus on the eyes and the feeling of nature on the skin.

Do you prefer to work with different models every time, or can one model inspire you for several paintings?

I like working on the same model when I'm doing portraits because they all turn out different anyway, to some degree.

Do you believe that likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

Likeness is fine if that's what you're after. I'm not trying to be a human camera. I'm trying to capture fleeting moments of what it is to be human and fragile.

Андрей Задорин

Нидерланды

www.andreizadorine.com

Андрей Задорин окончил Академию художеств в Минске, является членом Союза художников России, с 2007 года живет и работает в Нидерландах.

К

Какое место занимает портрет в Вашем творчестве?

Портреты как таковые я стараюсь не писать, но иногда меня просят, и тогда я отношусь в работе над ними именно как к портрету и не люблю вплетения в них дополнительных историй.

Какие преимущества имеет акварель в работе над портретом?

В том, как я отношусь к живописи, ни недостатков, ни преимуществ я не вижу — просто существуют особенности материала.

А. ЗАДОРИН. Саския. A. ZADORIN. Saskia. 120×160 cm. 2007

Вы ограничиваете свою палитру, когда пишете портреты?

Последние лет пятнадцать я работаю полной палитрой. Она сходна как в масле, так и в акварели.

Что играет более важную роль для Вас в портрете — цвет или тон?

Сложный вопрос, но глядя как бы со стороны, я вижу, что цвет идет у меня через тон, но самые первые эскизы делаю вообще только тональные.

Важно ли освещение, когда Вы ставите модель?

Из предыдущего вопроса очевидно, что освещение очень важно — лепка формы, соотношение с фоном, колорит. да и просто ощущение воздуха для меня идут через свет. Что же касается постановки, то перед приходом модели делаю много эскизов, но всегда во время работы

случаются неожиданности, и они очень ценны. А что касается освещения, то иногда это естественный свет, иногда короткое везение и удачный луч солнца... Либо искусственный свет, и тогда это лампы и софиты, но в таких случаях не люблю сложные выстраивания с различными экранами, отражателями. В общем, чем проще, тем лучше.

Как Вы находите объект для портрета?

Если есть заказ, то вопрос состоит лишь в том, как это лучше сделать. Ну, и чтобы работа в итоге не выпадала из контекста того, чем я занимаюсь. И пока я такие заказы выполнял только в масле. Что же касается в целом моей живописи и тех работ, которые можно отнести к портрету, то здесь нет разницы в подходе по сравнению с другими моими картинами. И главное в этом — настроение, ощущение некоторой отстраненности, попытка добиться как бы бесконечности изображаемого момента.

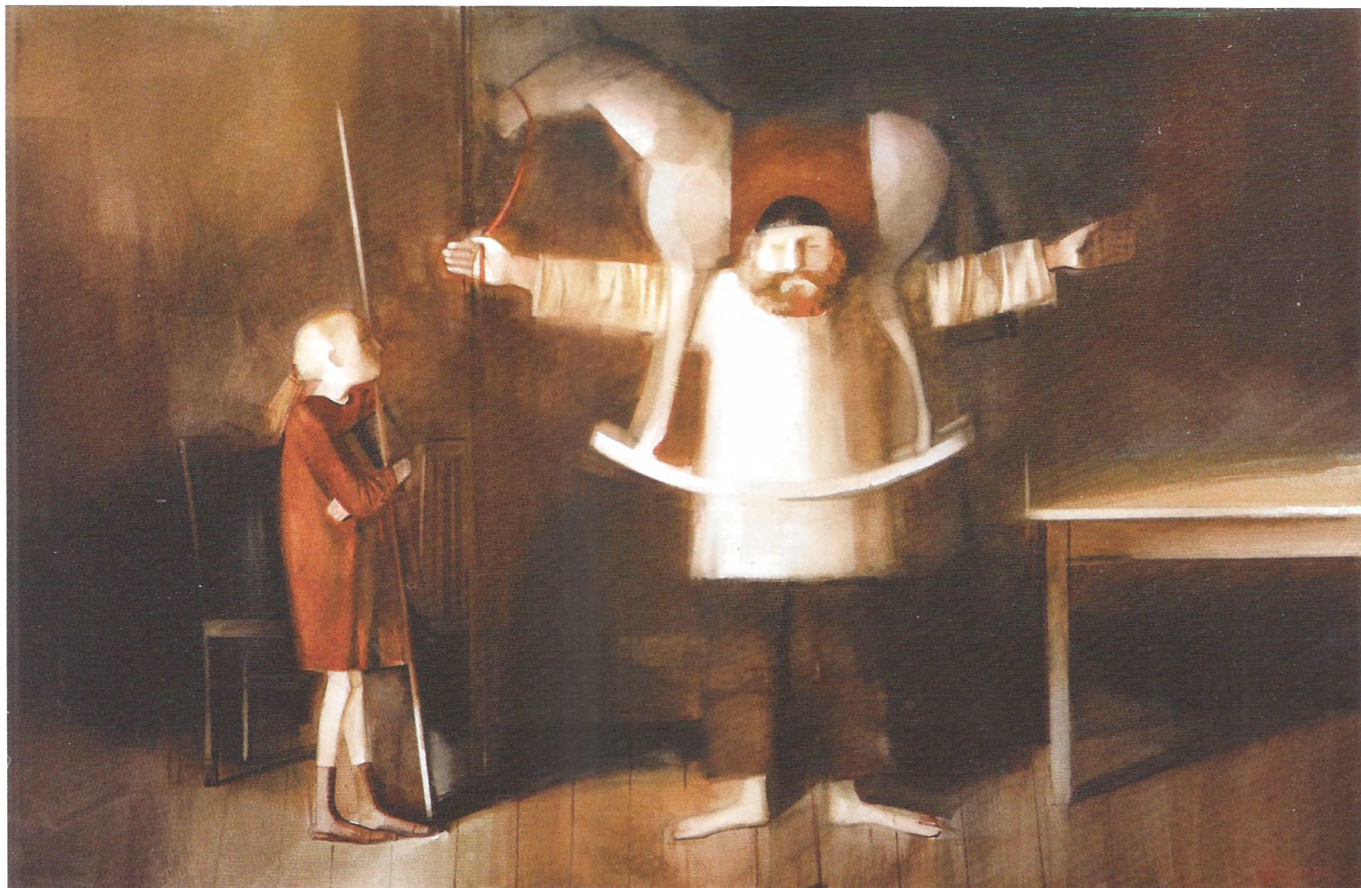

А. ЗАДОРИН. Открытая дверь / А. ZADORIN. An open door. 70×65 cm

А. ЗАДОРИН. Птица.

A. ZADORIN. Bird. 80×100 cm. 2007.

А. ЗАДОРИН. Лошадка / A. ZADORIN. Horse. 80×100 cm. 1998

А. ЗАДОРИН. Утро / A. ZADORIN. Morning. 80×100 cm. 1996

А. ЗАДОРИН. На полу / A. ZADORIN. On the floor. 80×100 cm

Важно ли знать модель лично?

Безусловно. Если, конечно, не брать работы на основе старых фотографий, персонажам которых, когда пишу, могу придумывать истории жизни, как бы сопереживать и угадывать их будущую судьбу. Но такие работы пока я делал только маслом и технологически на данный момент не представляю, как это выполнить в акварели. Что же касается акварели как таковой, то, даже работая по своим фотографиям, я постоянно сравниваю результат со своими ощущениями от изображаемых персонажей. И в этом бесспорным помощником и критиком для меня является жена, которая имеет свой взгляд на людей, которых я пишу, свои чувства по отношению к ним... Так получилось, что она знает их не хуже меня. Часто небольшого ее замечания достаточно, чтобы отправить работу в самое начало, и для меня это очень важно.

Вы полагаетесь на первое впечатление или Вам требуется серьезное изучение?

По-разному, тут рецепта нет. Бывает, секундный взгляд фиксирует в памяти всю атмосферу, и ты бережешь в себе испытанное чувство... Бывает наоборот — бесконечное кружение в попытке найти необходимое решение.

Что помогает Вам схватить характер?

Тут можно улыбнуться моей самонадеянности, но мне кажется, это просто умение. Не знаю, как назвать по-другому.

Что важнее передать — язык тела или характерные пропорции?

В том, как я пишу, мне кажется, я пытаюсь избегать, по возможности, ошибок и в том и в другом.

На чем Вы концентрируетесь при работе над портретом?

Не знаю, что ответить. Важно буквально все, а технологически это зависит от каждого конкретного случая — как падает свет, какая тень, с чего начать и т. д.

Вы предпочитаете работать с разными моделями или одна модель может вдохновить Вас на создание нескольких работ?

У меня за все время было немного моделей, и, по возможности, я их держусь. Для меня важно понимание ими того, что я делаю, их как бы безразличие к моей живописи. Если я это чувствую, то дорожу этим.

Верите ли Вы, что сходство — не единственное требование к успешному портрету?

Конечно, нужно что-то большее.

What place does portraiture take in your Art?

Portraits as such I try not to paint, but sometimes I'm asked, and then I take them as portraits and do not like the interweaving of additional stories in them.

What advantages does watercolor provide for portrait painting?

I do not see any shortcomings or advantages in that how I feel about painting, just there are material features.

Do you limit your palette when you paint portraits?

For the last fifteen years I have been working with a complete palette. It is similar in both oil and watercolors.

What plays a more important role in your portraits — color or tone?

A difficult question, but looking as if from the outside, I see that for me the color goes through tone, but the very first sketches I do are generally only tonal.

Is the light on the model important when you set your portraits?

From the previous answer it is obvious that the lighting is very important — shaping the form, the relation with the

background, the color, and just the feeling of air for me goes through the light. As for the model sitting, before the arrival of the model I make many sketches, but always during the work there are surprises, and they are very valuable. As for lighting, sometimes it's natural light, sometimes a short fortune and a lucky ray of sun... Either artificial light, and then the lights are offit, but in such cases I do not like complex alignments with different screens, reflectors, in general, the simpler the better.

How do you find an object for your portraits?

If there is an order, then the question is only how to do it better, and so that the work does not end up falling out of the context of what I'm doing, and so far I have been doing such orders only in oil. As for the painting as such and those works that can be attributed to a portrait, there is no difference in approach in comparison with my other paintings, well, the main thing in this is the mood, the feeling of some detachment, an attempt to achieve the infinity of the moment being portrayed.

Is it important to know the object personally?

Undoubtedly, unless you take works based on old photos. When I paint whose characters, I can invent life stories, how to empathize and guess their future destiny, but I have done

А. ЗАДОРИН.
Старый сад.
A. ZADORIN.
The old garden.
60×100 cm

A. ЗАДОРИН. Горизонт / A. ZADORIN. Horizon. 70×100 cm

such work only with oil and technologically at the moment I can not imagine how to perform this in watercolors. As for watercolors, even when working after my reference photos, I constantly compare the result with my feelings from the depicted characters, and in this the unquestionable assistant and critic for me is my wife who has her own view of the people I paint, her feelings in relation to them... It happened so that she knows them not worse than I do. Often her small note is enough to send the work back to the very beginning, and for me it is very important.

Do you rely on your first impression or do you have to examine your model thoroughly?

In different ways, there is no recipe here. Sometimes a momentary glance captures the whole atmosphere in your memory and you save within yourself that experienced feeling... It happens sometimes the other way round — an infinite spinning in an attempt to find the necessary solution.

What helps you to capture the character?

Here you can smile at my arrogance, but it seems to me just a skill. I do not know how to name it differently.

What is more significant to capture — the body language or precise proportions?

In the way I paint, it seems to me that I try to avoid, if possible, errors in both.

What do you focus on when you work on portraits?

I do not know what to say. Everything is important literally, and technologically it depends on each specific case — how the light falls, what kind of shadow, where to start, etc.

Do you prefer to work with different models every time or can one model inspire you for several paintings?

I did not have many models for every time and, if possible, I keep to them. It is important for me that they understand what I'm doing, their kind of attitude to my painting. If I feel it, I treasure it.

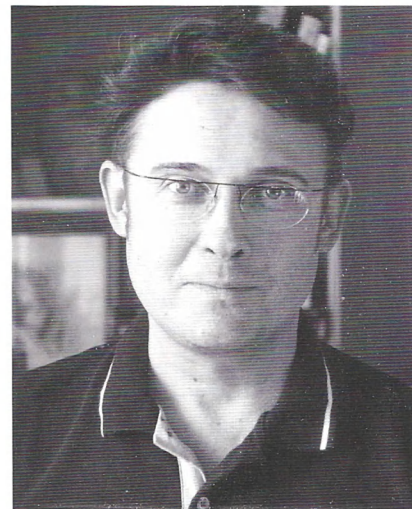
Do you believe that the likeness is not the only thing that makes a portrait successful?

Of course, you need something more.

об авторе

Константин ^{Россия} Стерхов

watercolorplanet.blogspot.com

Константин Стерхов окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Участник, куратор и член жюри выставок в России и за рубежом. Его работы представлены в музейных и частных коллекциях России, Китая, Европы, Австралии и США. Является автором нескольких книг и обучающих DVD по акварели.

Без всякого преувеличения Константин Стерхов — одна из крупнейших фигур отечественной акварели, и его заслуги не измеряются лишь личными художественными достижениями.

Вы, уважаемый читатель, держите в руках удивительную книгу, ставшую настольной для многих ценителей акварели, где собраны беседы о технике водяной живописи и о секретах индивидуального стиля с крупнейшими акварелистами мира. В основе сборника лежат интервью, которые Константин Стерхов брал у своих коллег и публиковал в своем блоге, чтобы читатели в нашей стране могли познакомиться с мировыми звездами акварели, а англоговорящие — с российскими мастерами без посредников, через их прямую речь. Имена некоторых из них считаются культовыми в акварельном мире, а ведь еще несколько лет назад многим в России они не были даже известны, и честь представления некоторых виднейших акварелистов российской публике принадлежит именно Константину. Сейчас, при стремительном распространении информации, в это трудно поверить — кажется, что наша страна всегда входила в мировое акварельное сообщество на равных. Однако в том, что положение дел сейчас

именно таково, и крупные мастера Востока и Запада знают и взаимно интересны друг другу, также большая заслуга К. Стерхова.

Высокая эффективность такой деятельности возможна, конечно, в первую очередь благодаря тому, что Константин сам — прекрасный художник, к которому с уважением и доверием относятся коллеги во всем мире. Как художник К. Стерхов сочетает в себе две, казалось бы, противоречивые черты: он чрезвычайно восприимчив и весьма постоянен. Восприимчивость и гибкость связаны, вероятно, с его готовностью пробовать в искусстве все новое. Поэтому очень различаются между собой работы, созданные в Индии, Китае, Финляндии. И различия касаются не только изобразительных средств, которые художник выбирает, чтобы передать колорит другой страны. Нет, Константин в какой-то мере перенимает и некоторые технические и мировоззренческие аспекты иных акварельных традиций, обогащая собственную манеру. Не менее гибок и разнопланов его изобразительный репертуар. Стерхов не ограничивается одним или несколькими жанрами. Портрет, пейзаж, натюрморт, жанровые работы, анималистика — все его увлекает, и все он пишет умело. Причем иногда новые сюжеты входят в его творчество, как дань исполнительскому азарту — хочется написать то, что удастся другим мастерам, а сам он прежде изображать не пробовал. Получив серьезное академическое художественное образование, Константин, тем не менее, много внимания уделяет тому, чтобы достичь в акварельной живописи максимальной легкости, как принято говорить — «спонтанности», добиться баланса между собственным замыслом и произвольным акварельным эффектом. И возможно, именно в разнообразном соединении графической определенности и структурной сложности изображения

К. СТЕРХОВ. Звуки скрипки.

K. STERKHOV. Sound of violin.
38×56 cm. 2017

К. СТЕРХОВ.
Шаль Матери.
K. STERKHOV.
Mother's shawl.
56×38 cm. 2017

(которая иногда теряется в водяной живописи) с выразительными возможностями «текучей» акварели и заложен потенциал его развития, как уникального художника.

Собственное творчество, большая преподавательская нагрузка, выставочная и издательская деятельность, участие в различных проектах и конкурсах в качестве члена жюри, бесконечные разъезды по всему миру —

со стороны это может показаться неподъемной ношей для одного человека. Константина по праву можно назвать «деятелем искусства» в самом точном значении этого несколько подзабытого ныне словосочетания. Служение любимой акварели — движущая сила всех начинаний Константина Стерхова, помогающая ему успевать и создавать так много.

Е. Фурсикова, искусствовед

about the author

Konstantin Sterkhov,
Russia,
sterkhovart.blogspot.com

Konstantin Sterkhov is an author of several instructional books and DVDs about watercolors. His painting works have been exhibited in many solo and group shows in Russia and abroad and are represented in private and museum collections in Russia, China, Europe, Australia and USA.

Without any exaggeration, Konstantin Sterkhov is one of the most prominent figures in Russian watercolor, and his merits are not measured by personal artistic achievements only.

You, dear reader, hold in your hands an amazing book that has become a desk book for many connoisseurs of watercolor, it being comprised of conversations with the world's most famous watercolorists on the technique of watercolour painting and the secrets of their individual styles. With this book began a splendid series of editions on watercolor, which are likely unparalleled. The collection is based on interviews that Konstantin Sterkhov conducted with his colleagues and published in his blog, so that readers in our country might become acquainted with the world's brightest stars in watercolor — English-speaking watercolorists with Russian masters without intermediaries, through their direct speech. Today, some of their names are considered iconic in the watercolor world, when in fact, a few years ago they were not even known to many in Russia — it was Konstantin who has had the honour to present some of the most prominent watercolorists to the Russian society. It is hard to believe this nowadays, in a time when information is distributed so rapidly. It seems that our country has always been a part of the world's watercolor community on equal footing. However, it's largely thanks to K. Sterkhov that the situation is exactly as it is, and that the great masters of the East and West know and are of mutual interest to each other. The high efficiency of such activities is possible, of course, primarily due to the fact that Konstantin himself is a fine artist, whom his colleagues all over the world respect and trust.

His works are regular participants in major and authoritative exhibition projects, both in Russia and abroad. Despite Konstantin's huge workload, several notable personal exhibitions have been held in recent years.

As an artist, K. Sterkhov combines two seemingly contradictory features: he is extremely receptive and very constant. Receptivity and flexibility are probably connected with his willingness to try anything new in Art. That is why the works created in India, China, and Finland are very different. And the differences relate not only to the artistic means that the artist chooses to convey the coloring of another country. No, Konstantin takes also, to some extent, some technical and philosophical aspects of other watercolor traditions, enriching his own style. His artistic repertoire is flexible and varied as well. Sterkhov doesn't confine himself to one or several genres. Portrait, landscape, still life, genre works, animalism — he is keen on everything, and everything he paints skillfully. Sometimes, new subjects enter his work, as a tribute to a performer's excitement, when one wants to paint what other masters do — the things one hasn't tried before. Having received a solid academic art education, Konstantin, nevertheless, pays much attention to achieving the maximum ease in watercolor painting, "spontaneity", as they say — to attain a balance between one's own intention and a random watercolor effect.

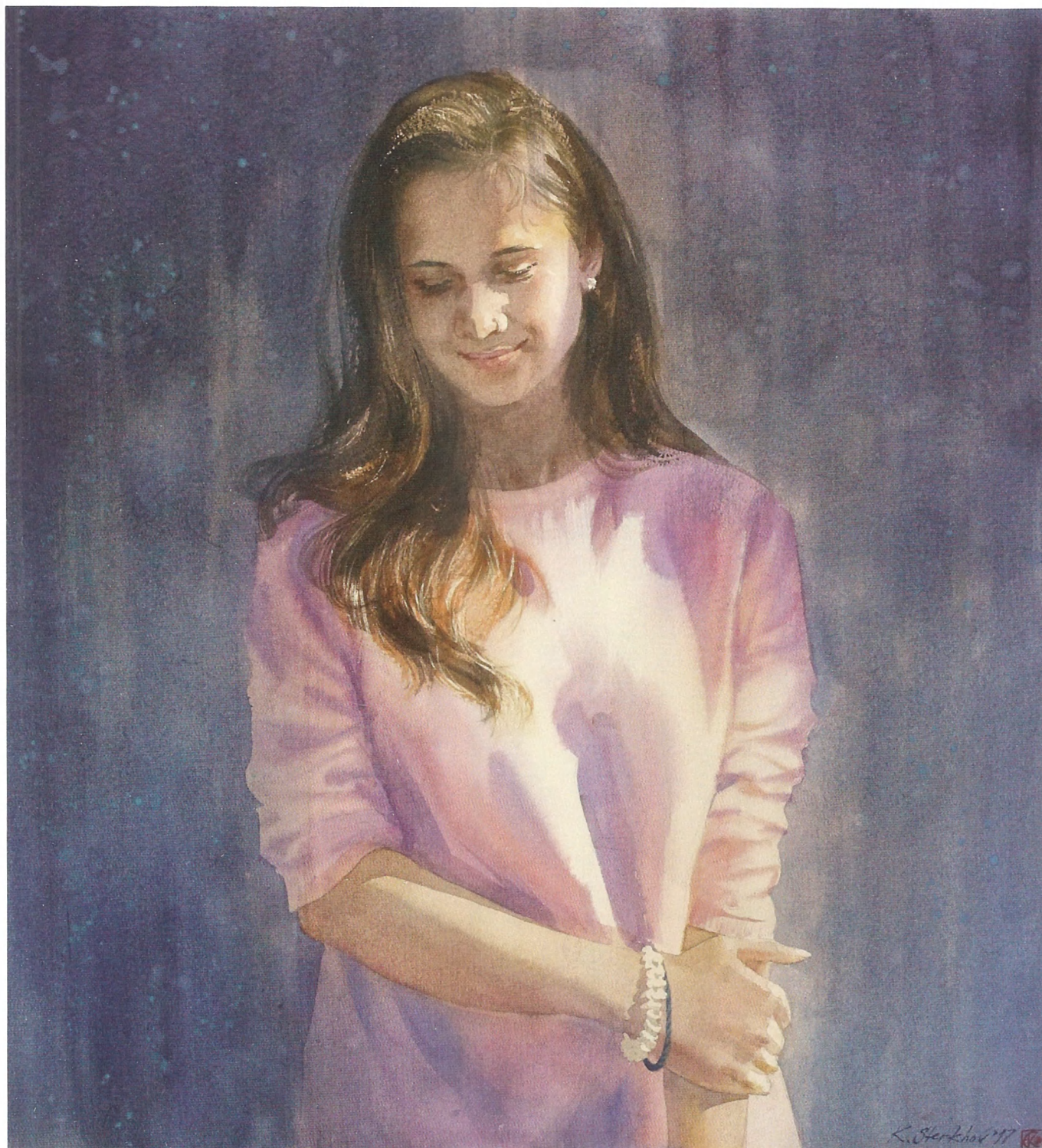
Paying tribute to the liberated watercolor with a fragmentary composition, with an emphatically "impressionistic"

incompleteness, Konstantin invariably returns to creating works that require from him, as an artist, a maximum output, involving the full range of his skills: working with thoughtful compositions, masterfully executed drawings, and well-grounded plots.

His own art works, frequent teaching work, exhibitions and publishing activities, participation in various projects and competitions as a member of the jury, and endless travelling

K. СТЕРХОВ. Витрины II.
K. STERKHOV.
Window shopping II.
56×76 cm. 2017

К. СТЕРХОВ. Смущенная улыбка / K. STERKHOV. Shy smile. 55x57 cm. 2017

around the world — from one side this may seem an unbearable burden for one person. However, Konstantin can rightfully be called an “art activist” in the most precise sense of this somewhat worn-out phrase. The active service he performs in the name of his favorite Art — watercolor — is the driving force behind all the undertakings of Konstantine Sterkhov, helping him to manage and create so much.

E. Fursikova, Art Historian

Reubloff

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА

**SAUNDERS
WATERFORD**
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

К. В. СТЕРХОВ

«МАСТЕРА АКВАРЕЛИ»

1. «Стихия воды»
 2. «От классики к современному искусству»
 3. «От Востока к Западу»
 4. «По обе стороны от Великой Стены»
- теперь доступны в электронном виде
на сайте <http://globalf5.com>

Коллекция интервью «Мастера акварели», представленная вашему вниманию, — итог последних пяти лет деятельности К. Стерхова. Все художники и их работы, которые включены в книги, интересны и значимы в мире современной акварели. Некоторые широко представлены в Интернете, некоторые — в гораздо меньшей степени. Тем не менее настоящее издание — это личное общение и искренние ответы художников о том, что их интересует больше всего, — об АКВАРЕЛИ. Книга будет интересна и профессиональным художникам, и любителям данной техники живописи.

Монографии российских мастеров акварели

КОНСТАНТИН КУЗЕМА
ЕВГЕНИЙ ДУБИЦКИЙ
КОНСТАНТИН СТЕРХОВ
ЕЛЕНА БАЗАНОВА

Коллекция монографий, представленная вашему вниманию, отражает основные творческие вехи известных художников-акварелистов в подробных познавательных жизнеописаниях и богатом подборе иллюстраций. Книги будут интересны и профессиональным художникам, и любителям данной техники живописи.
www.m-planet.ru

Константин Вячеславович Стерхов

**МАСТЕРА АКВАРЕЛИ.
БЕСЕДЫ С АКВАРЕЛИСТАМИ.
ПОРТРЕТ**

Учебное пособие

Konstantin Vyacheslavovich Sterkhov

**MASTERS OF WATERCOLORS.
INTERVIEWS WITH WATERCOLORISTS.
PORTRAIT**

Textbook

12+

Макет подготовили *К. В. Стерхов, Д. А. Петров*
Корректоры *Н. А. Александрова, С. Р. Беляева*

ЛР № 065466 от 21.10.97.

Гигиенический сертификат № 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб.

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ».

www.m-planet.ru; planmuz@lanbook.ru

196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72;

Издательство «ЛАНЬ».

lan@lanbook.ru; www.lanbook.com

196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.

Книги Издательства «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»

можно приобрести в оптовых книоторговых организациях:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ООО «Лань-Трейд».

196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А
тел./факс: (812) 412-54-93, тел.: (812) 412-85-78,
(812) 412-14-45, 412-85-82, 412-85-91;
trade@lanbook.ru; www.lanpbl.spb.ru/price.htm

МОСКВА. ООО «Лань-Пресс».

109263, Москва, 7-я ул. Текстильщиков, 6/19,
тел.: (499) 178-65-85; lanpress@lanbook.ru

КРАСНОДАР. ООО «Лань-Юг».

350901, Краснодар, ул. Жлобы, 1/1,
тел.: (861) 274-10-35; lankrd98@mail.ru

Подписано в печать 28. 02. 18.

Формат 60×90 1/8. Усл. п. л. 18,0.

Тираж 1500 экз. Заказ № ВЗК-01425-18.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати – ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Константин Стерхов

После окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина преподавал художественные курсы в России, Финляндии, Германии, Австрии и Китае, выбрав главным материалом живописи акварель, которая остается его основным интересом.

С целью популяризации этого материала Константин начал активно общаться с ведущими акварелистами мира, освещая наиболее интересные события в мире акварели на своем блоге. В результате этого общения получился сборник интервью с мастерами акварели, который предлагается Вашему вниманию. Топ-акварелисты отвечают на вопросы о творчестве, раскрывают секреты своей техники и рассказывают о своем пути к успеху. Особенность этого материала в том, что акварелист берет интервью у акварелистов, задавая вопросы, ответы на которые хотел бы знать каждый любитель акварели.

Konstantin Sterkhov

After graduating from the Repin Academy of Fine Arts he has been teaching art courses in Russia, Finland, Germany, Austria and China, selecting as his main material watercolors, which remains his main interest.

In order to promote this media Konstantin began to interact with the world's leading watercolorist, highlighting the most interesting developments in the world of watercolors on his blog. As a result of this communication received a collection of interviews with the masters of watercolor, which is offered to your attention. Top watercolorist answer questions about the work, reveal the secrets of their art and talk about their journey to success. Feature of this material is that a watercolor artist is taking interviews with other watercolor artists, asking questions, the answers to which every fan of watercolors would like to know.

Read Sterkhov's watercolor blog where you can find watercolor news, interviews with top artists and free lessons at <http://sterkhovart.blogspot.com>

*Читайте об акварели и акварелистах
с новостями, интервью и полезными
ссылками в блоге Константина Стерхова
<http://watercolorplanet.blogspot.com>*

Roubloff

www.roubloff.ru

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА
nevskayapalitra.ru

ST CUTHBERTS MILL
www.stcuthbertsmill.com

ISBN 978-5-8114-3303-2

9 785811 433032

МОЛЬБЕРТ

арт - галерея

www.molbertgallery.ru

Escoda
BARCELONA

**SAUNDERS
WATERFORD**
SERIES

CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

www.danielsmith.com

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
www.m-planet.ru

ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ

